PAVEL
FLORENSKI

Iconostasul

Scanned with OKEN Scanner

Coperta colecţiei şi viziunea grafică
Doina DUMITRESCU

Coperta 1: Iconostas în lemn (sec. XVI-XVII) — Muzeul Bizantin, Atena

© ANASTASIA
Traducerea a fost făcută după originalul din limba rusă
Свящ. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ - СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ - I -
СТАТЬИ ПО ИСКУССТВУ
YMCA-PRESS, Paris, 1985

ISBN 973-96387-7-5

Scanned with OKEN Scanner

PAVEL FLORENSKI

Iconostasul

Traducere și cronologie

Boris BUZILĂ

FUNDAȚIA ANASTASIA

1994

Despre părintele Pavel Florenski

Zilele acestea am primit confirmarea ştirii morţii marelui teolog şi gânditor rus, părintele Pavel Florenski. El a încetat din viaţă în insula Solovki, după zece ani de surghiun în îndepărtatele ţinuturi ale Siberiei Orientale, care se întind până la Marea Albă.

Dintre toţi cei care mi-au fost contemporani şi pe care mi-a fost hărăzit să-i întâlnesc în decursul îndelungatei mele vieţi, el este cel mai mare; şi nu poate fi crimă mai oribilă decât a celor ce au ridicat mâna asupra lui, osândindu-l la ceva mai rău decât orice tortură: un exil lung şi chinuitor şi o moarte lentă. A plecat dintre cei vii, luminat de o aureolă care îl aşează deasupra muceniciei, ca mărturisitor al numelui lui Hristos, în timpul prigoanei antihriştilor. De aceea moartea aceasta îmi umple sufletul nu numai de o cutremurătoare durere, ca pentru unul dintre cele mai întunecate evenimente ale tragediei ruseşti, ci şi de bucuria unei biruinţe duhovniceşti. Una dintre acelea despre care vorbeşte Văzătorul de Taine: „Fericiţi cei morţi, cei ce de acum mor întru Domnul! Da, grăieşte Domnul, odihnească-se de ostenelele lor, căci faptele vin după ei" (Apoc. 14, 13).

Îmi este sortit aici, pe pământ străin, să depun mărturie în faţa celor ce nu-l cunosc despre măreţia şi frumuseţea chipului său duhovnicesc. Dar niciodată nu m-am simţit atât de neputincios în faţa cuvintelor aşa cum mă simt acum, asumându-mi această obligaţie. Părintele Pavel a fost pentru mine nu numai o manifestare a genialităţii, dar şi o operă de artă, atât de minunat şi de armonios îi era chipul. Ar fi nevoie de cuvântul, de penelul sau de dalta unui mare artist, pentru ca lumea să-l poată cunoaşte. Spunând aceasta mă gândesc că el nu s-a mulţumit doar cu darurile cu care venea de la natură, ci s-a modelat el însuşi ca operă de artă spirituală, fiind înzestrat pentru aşa ceva

Scanned with OKEN Scanner

cu o desăvârşită subtilitate a gustului artistic şi spiritual. Trăsăturile sale exterioare sunt întipărite în cunoscutul tablou al lui Nesterov[2]. O linişte binecuvântată şi o lumină, un chip ca de fiinţă cerească, dar care rămâne, în acelaşi timp, un fiu al pământului, a cărui forţă de gravitaţie a cunoscut-o şi a depăşit-o. Nu era în el nimic idilic, naiv, primitiv; se putea spune şi despre el că: „Nu deştepta furtunile adormite sub care freamătă haosul"[3]. Dar el iubea şi pământul în care se născuse, ca pe o maică a tuturor oamenilor, Demetra anticilor, iubindu-l şi cântându-l şi ca pământ al lui Dumnezeu, preacurat şi preabinecuvântat, faţă de care nutrea o adâncă veneraţie. (A se vedea dedicaţia pe *Stâlpul şi Temelia Adevărului*: „Atotînmiresmatului şi Prea Curatului Nume al Fecioarei şi Maicii")[4].

După înfăţişarea exterioară, avea mai degrabă o fire delicată şi fragilă, deşi era înzestrat cu mare rezistenţă şi putere de muncă dobândite, în parte, şi printr-un imens antrenament ascetic. Am fost martorul acestei autodiscipline ascetice ca şi al izbânzii în munca ştiinţifică; petrecea nopţi întregi lucrând, ducându-se să se culce abia pe la 3-4 după miezul nopţii şi, cu toate acestea, îşi păstra prospeţimea minţii; lucruri asemănătoare se pot spune şi despre regimul lui alimentar. Toate acestea nu erau doar glasul stihiei sale spirituale, ci rezultatul unei voinţe de fier şi al stăpânirii de sine. Slab de la natură, în anii când l-am cunoscut (de la despărţirea noastră s-au scurs — vai! — 25 de ani) nu se îmbolnăvise niciodată, din câte îmi amintesc, ducând o viaţă plină de privaţiuni ascetice.

Când apărea undeva, părintele Pavel atrăgea dintr-o dată atenţia, cel puţin celor ce ştiau să vadă, aceasta întâmplându-se atât înainte de a fi fost preoţit, cât mai ales după aceea. Avea pe chip ceva oriental şi nerus (mama sa era armeancă). Din punct de vedere spiritual, eu vedeam în el, înainte de toate, un elin din Antichitate şi, în acelaşi timp, un egiptean. Purta în fiinţa sa amândouă aceste stihii spirituale, fiind parcă revelaţia vie a acestora. Chipul său, profilul, aspectul feţei, conformaţia buzelor şi a nasului aveau ceva din înfăţişarea lui Leonardo da Vinci, ceva ce sărea în ochi întotdeauna, dar, în acelaşi timp, şi ceva din... Gogol. Ţin minte că vreo câţiva dintre cei ce îl cunoşteam, fiind de faţă la dezvelirea monumentului lui Gogol de la Moscova (Vladimir Ern, Andrei Belâi ş.a.), privindu-l, după ce a căzut pânza care îl acoperea, am exclamat: „Pavluşa!" (Aşa îi spuneau prietenii de o vârstă cu el, colegi de

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

şcoală de la gimnaziul din Tiflis, ambii dispăruţi dintre noi astăzi, V.T. Ern şi părintele Aleksandr Elceaninov). Având această înfăţişare, pe lângă care nu puteai trece nepăsător, nu se arăta niciodată arogant sau provocator.

Acelaşi lucru şi despre glasul lui. Cunoscându-l, îţi veneau, fără să vrei, pe buze, cuvintele lui Shakespeare (Hamlet despre Ofelia): avea o voce delicată şi dulce, de un farmec deosebit (cuvinte ce pot fi aplicate şi unui bărbat, nu numai unei femei). În această voce vibra însă şi tăria metalului, atunci când trebuia. Impresia generală pe care ţi-o lăsa părintele Pavel era aceea de forţă, forţa genialităţii primordiale a unei personalităţi, căreia i s-a dat o existenţă aparte şi o independenţă pe măsură, dar care şi-a păstrat deplina simplitate şi naturaleţe, fără nici o poză lăuntrică sau exterioară, acestea nefiind altceva decât semnul unei neputinţe interioare. Aceleaşi caracteristici aveau să se manifeste şi pe parcursul dezvoltării spirituale şi al definirii de sine a părintelui Pavel. Putem afirma, într-un anumit sens, că părintele Pavel s-a construit pe sine, urmându-şi propriul drum.

S-a născut şi a crescut într-o familie de intelectuali (tatăl său era un inginer instruit); a fost educat în atmosfera lui Beethoven şi Goethe, fără să primească însă şi o educaţie religioasă. După terminarea gimnaziului, în timpul căruia uimea dascălii cu aptitudinile sale în domeniul matematicii, vădind, încă de pe atunci, însuşiri de cercetător, a intrat la facultatea de matematică a Universităţii din Moscova; la terminarea acesteia a fost reţinut la o catedră de matematică. (Mult timp, fizicienii şi matematicienii moscoviţi aveau să nu-l uite pe înzestratul student). Dar, în loc să urmeze această cale, părintele Pavel, schimbându-şi radical cursul vieţii, intră la Academia Teologică din Moscova (la Mănăstirea Sfintei Treimi a Prea Cuviosului Serghie) asumându-şi drept „ascultare" o nouă activitate ştiinţifică — cea teologică — şi, în acelaşi timp, calea nevoinţelor duhovniceşti. N-aş şti să spun cu exactitate când şi cum s-a produs în el această transformare religioasă; eu l-am cunoscut după ce ea avusese loc.

Ca om de ştiinţă, părintele Pavel te frapa întotdeauna prin stăpânirea deplină a subiectului. Străin fiind de orice diletantism, şi prin interesul arătat diferitelor ştiinţe, se dovedea un rar şi excepţional spirit universal, a cărui măsură nu poate fi stabilită, în absenţa datelor complete. În această privinţă, el ne aduce aminte de titanii Renaşterii: de Leonardo da Vinci şi de alţii,

poate şi de Pascal, iar dintre ruşi, cel mai mult de V.V. Bolotov. Aflăm în el un matematician, un fizician, un teolog, un filolog, un istoric al religiilor, un poet, un cunoscător şi admirator al artelor, un mistic profund. În ultimii ani, înainte de deportare, părintele Pavel preda la Moscova lecţii de electricitate şi de teoria perspectivei. Se spune că şi în timpul deportării pe insula Solovki, curiozitatea veşnic trează a minţii sale îşi găsise un obiect de studiu în algele marine. Neavând posibilitatea să verific acest lucru, l-am putea considera de domeniul mitului, al unuia apărut firesc, în preajma unei personalităţi mitice şi ea. Şi tot acest belşug de daruri — şi, desigur, de realizări — avea să rămână ascuns, poate chiar înmormântat de barbarie, de năvălirea hunilor peste sufletele pământului rusesc, strivit de tăvălugul „puterii sovietice" împreună cu milioane de vieţi omeneşti.

Nu cunosc ce-a mai rămas din moştenirea sa ştiinţifică şi literară; ştiu însă că în anii vieţii noastre comune, adică în urmă cu un sfert de veac, avea pe masa de lucru câteva studii terminate (despre nume şi schimbările de nume, cursuri de filosofie şi teologie, lucrări de matematică etc.). În general, nu se arăta prea interesat de publicarea lor. Eu cred însă că *Stâlpul şi Temelia Adevărului* — cartea care, pe bună dreptate, a făcut ca numele său să rămână glorios în teologie — este doar o lucrare de tinereţe, că nu reprezintă câtuşi de puţin ultimul şi singurul său cuvânt din tot ce a luat cu sine în pierdutul său mormânt. Dar, în lumea creaţiei, nimic din ceea ce este valoare spirituală autentică nu piere, chiar dacă, aici pe pământ, se pierde; „faptele lor vin cu ei", iar seminţele care n-au apucat să rodească aici rodesc în cealaltă lume. Totuşi, tot ce se poate spune despre excepţionala înzestrare ştiinţifică a părintelui Pavel, despre originalitatea gândirii sale care îi permitea să aibă întotdeauna un cuvânt de spus, cu valoare de revelaţie în orice problemă, rămâne de ordin secundar şi neimportant în raport cu esenţialul. Centrul spiritual al personalităţii sale, soarele de la care primeau lumină toate darurile sale era preoţia.

V.V. Rozanov[5] care, după ce l-a cunoscut pe părintele Pavel, n-a mai fost în stare să se despartă de el, ca de un izvor de apă vie (ştiu că părintele Pavel păstra o vastă şi foarte importantă — prin conţinut — corespondenţă cu el, în care plonjau amândoi în adâncurile mistice ale „problemei evreieşti") mi-a scris odată despre el o scrisoare absolut genială prin forţă şi expresivitate; nu ştiu dacă se va fi păstrat la Moscova. Îmi amintesc din ea un singur cuvânt;

Scanned with OKEN Scanner

dorind să-l cuprindă într-o definiţie esenţială, V.V. Rozanov spunea: el este **iereus** (chiar aşa scria, greceşte), **preot**. O definiţie absolut exactă. Preoţia părintelui Pavel, ca şi întreaga lui viaţă (dincolo de ceea ce i s-a tras de la furia satanică anticreştină) reprezenta modul său de a se autodetermina care, privit din afară, părea intrat în contradicţie cu circumstanţele în care îl plasase viaţa. Dar să îmbrace sutana, o asemenea nebunie nu i-ar fi trecut prin minte nimănui: nici tatălui său, inginerul, nici profesorilor de la gimnaziu şi de la universitate. Ea nu decurgea obligatoriu nici din intrarea în Academia Teologică, dar se vede că spre aceasta l-a dus glasul lăuntric, alegerea şi vocaţia sa.

O alegere care nu găsise alte pilde în istoria inteligheţiei ruseşti. În societatea rusă, în general, se cunoşteau cazuri izolate de îmbrăţişare a carierei preoţeşti legate de trecerea la catolicism, în lumea aristocratică şi mondenă, contaminată de „convertită", nu însă la mujicii pravoslavnici, cu popii lor îmbrăcaţi în grosolane anterie de şiac. Putem spune că părintele Pavel, prin exemplul său, a fost cel dintâi care a deschis o asemenea cale, în zilele noastre, tocmai pentru inteligheţia rusă căreia, din punct de vedere istoric, îi aparţinea totuşi, deşi întotdeauna s-a simţit liber de „intelectualism" şi s-a aflat în luptă cu el.

Prin hirotonia sa, a lansat, de bună seamă, o provocare la adresa acestei intelectualităţi, fără să se gândească însă la aşa ceva. Au prins a merge pe acelaşi drum, urmându-i părintelui Pavel, şi alţi oameni cunoscuţi prin structura lor spirituală şi culturală aparte. Ei merg cu el şi în urma lui, fie că-şi dau sau nu seama că o fac. Până acum, preoţia era la noi ereditară, un apanaj al sângelui de „levit", legată de un anumit mod de viaţă şi de un profil psihologic aparte, dar în părintele Pavel şi-au dat întâlnire şi s-au contopit tradiţia culturală şi cea bisericească, Atena şi Ierusalimul; iar această sinteză organică este ea însăşi un fapt de importanţă istoric-bisericească.

Ce căuta părintele Pavel în preoţie? Nu era o chemare spre pastoraţie şi omiletică, deşi se înţelege că nu se dădea în lături nici de la aşa ceva. Îl atrăgea în primul rând şi mai presus de toate să stea înaintea prestolului Domnului, adică slujirea liturgic-euharistică. La început, părintele Pavel s-a străduit să obţină o parohie la ţară, lângă Serghiev Posad[6] pentru ca, în acest fel, să îmbine preoţia la ţară cu profesoratul la Academia Teologică, unde i se încredinţase catedra de Filosofie spiritualistă (rutina s-a dovedit şi aici mai puternică

decât esența lucrurilor, părintele Pavel fiind ținut departe de catedrele pur teologice); ulterior, a primit un mic paraclis care aparținea Societății de Cruce Roșie din Serghiev Posad — se înțelege, înainte de 1918 — după care nu a mai slujit niciodată într-un loc stabil. Mai devreme sau mai târziu, slujirea preoțească avea să se întrerupă. Cu toate acestea, Moscova bolșevică îl mai ține minte prezentând, în conferințe publice, subiecte științifice, în reverendă și cu crucea pe piept. N-aș putea preciza la ce dată a fost hirotonit, cred că în jurul anului 1910. Cu puțin timp înainte de hirotonie, s-a căsătorit — eveniment cu totul neașteptat pentru apropiații săi. Cu toate că drumul său ascetic îl condusese inițial spre monahism, mai târziu asceza mănăstirească avea să se transforme în asceză în familie. A devenit cap de familie, tatăl afectuos și grijuliu al câtorva copii. Despărțirea de ei și grija de soarta lor a fost, de bună seamă, o grea cruce a exilului său. Hotărându-se pentru hirotonie, părintele Pavel a trebuit să treacă peste acel obstacol care era pentru noi, „intelectualii" care ne întorseserăm la Biserică, dependența acesteia față de Stat, cezaro-papismul. Adept al autohtonismului prin excelență, fără a ține seama de obârșia sa nerusă, sau chiar în pofida ei, părintele Pavel era — sau, mai bine zis, ar fi vrut să fie — și din punct de vedere politic un conservator, deși acest lucru se îmbina la el cu sentimentul apocaliptic și eshatologic al vieții, „căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie". În timp ce întreaga țară era cuprinsă de delirul revoluției, și când și în mediile bisericești apăreau, unele după altele, deși cu o durată efemeră, organizații religioase și politice, părintele Pavel nu le lua în seamă, fie din indiferența față de tot ce ținea de cele pământești, fie pentru că glasul eternității răsuna în el mai puternic decât chemările timpului. Mișcarea numită „Biserica Nouă" din rândurile clerului rus, transformată ulterior în „Biserica vie", n-a găsit nici un ecou la părintele Pavel, oricât de mult îl nemulțumea osificarea vieții noastre bisericești. Creștinismul lui n-a fost nici „social", deși încă de pe atunci, în jurul lui, apăruseră curente de acest fel. O asemenea conduită însă, putea fi considerată, mai puțin decât orice, ca derivând din instinctul de conservare; era doar o pojghiță superficială care ascundea combustia intensă a unui foc spiritual, deși această ardere nu se lăsa percepută decât prin lumina lină pe care o iradia. De aceea n-a fost zguduit nici de schimbarea raporturilor dintre Biserică și stat de după revoluție.

El rămânea mereu liber față de stat, de la care n-a așteptat nimic, nici înainte, nici după revoluție, străin fiind de orice slugărnicie, atât de jos în sus, în

Scanned with OKEN Scanner

faţa stăpânirii, cât şi de sus în jos. Se poate spune, oricât de paradoxal ar părea, că părintele Pavel a trecut prin întreaga, catastrofala noastră epocă, de parcă, sufleteşte, nici n-ar fi luat-o în seamă, ignorând aparenţele ei revoluţionare. Această indiferenţă se exprimă şi în loialitatea lui, în „supunerea faţă de orice stăpânire", în mod paradoxal, chiar şi faţă de cea care ţinea şi Biserica sub cnut. Dar atunci când spunem acest lucru, trebuie să luăm în considerare măsura dragostei de libertate a celui care ştia, în chip inteligent, nu doar să „asculte" de stăpânire, dar şi să nu i se „supună" în ceea ce considera a fi esenţial şi de maximă importanţă.

Devenit preot şi asumându-şi cu toată răspunderea disciplina ierarhică şi canonică, părintele Pavel a rămas liber şi străin faţă de supunerea oarbă, care nu presupunea vreo îndatorire de conştiinţă, ca şi faţă de considerarea autorităţii ca infailibilă. Şi-a păstrat această libertate şi în teologhisirea sa, impregnată organic de duh bisericesc, sorbindu-şi inspiraţia din Altar. N-a apucat timpul prigoanei directe împotriva sofiologiei, care avea să se dezlănţuie mai târziu, dar ar fi fost, de bună seamă, gata să se implice de partea ei, asumându-şi toate consecinţele[7].

Când au început persecuţiile împotriva celor ce cinsteau Numele lui Dumnezeu (onomatodocşii), părintele Pavel şi-a pus la dispoziţie forţa sa teologică pentru susţinerea acestei mişcări, slabă din punct de vedere teologic, dar corectă din punct de vedere mistic.

Era netemător atunci când era vorba de cele ale spiritului şi aş putea să confirm acest lucru pe baza unor date biografice. Lui i se putea aplica întru totul expresia nemţească: „nur für schwinderlfreie möglich"; a rămas *schwinderlfreie* în preoţia sa. Caracteristic pentru el era că nu-l întâlneai doar în chilia Avvei Isidor, la stareţii[8] pustiului, Zosima sau la Episcopul Antonie, care trăia retras la mănăstirea Donskaia, ci şi în diferite case ale „Florenţei" noastre moscovite, din vremea aceea, la scriitori şi poeţi; chiar şi acolo unde te aşteptai mai puţin să-l găseşti, apărea ca oaspete dorit şi interlocutor de noapte... Riguros om al Bisericii şi al rânduielilor liturgice, rămânea cu desăvârşire liber de orice bigotism şi de stilul „popesc", ştiind să se intereseze de ceea ce era esenţial. De aceea nu şi-a găsit un loc adecvat nici în mediul academic, cu atmosfera lui specifică.

Rămânând departe de „modernismul" teologic, adică de raţionalismul aplicat teologiei, nu îl lăsa indiferent raţionalismul în sensul propriu, autentic

al cuvântului, recunoscând că fiecare epocă istorică nu are doar dreptul la existenţă, ci şi o lege a existenţei sale, că reclamă exigenţe specifice pentru a putea fi receptată creator, astfel încât fidelitatea faţă de tradiţie să nu devină un conservatorism al stagnării. După ce guvernul sovietic a închis academiile teologice, eu, împreună cu părintele Pavel, intenţionam să punem la cale proiectul de organizare a unei noi academii „religioase şi filosofice", cu un program modificat şi lărgit, căutând în acest scop resursele materiale necesare. Dar viaţa avea să răspundă în felul său, cu brutalitate, acestor proiecte; pentru părintele Pavel, răspunsul a însemnat întemniţarea, încununată cu un sfârşit de mărturisitor al credinţei; pentru mine, surghiunul de-o viaţă întreagă printre străini. În acest fel s-au arătat căile şi poruncile iconomiei dumnezeieşti. Dar, în ceea ce am început să facem aici, la Paris, adunând ruinele culturale ale vieţii ruseşti, sunt îndemnat să văd, firește nu întru totul, o proiecţie, oricât de slabă, a planurilor noastre moscovite; iar în ceea ce a început să se numească „şcoala teologică de la Paris" sunt îndemnat să constat începuturi înrudite cu proiectele inspirate ale părintelui Pavel, părtăşia lui duhovnicească cu ce facem noi aici. Totuşi, gândirea nu poate înflori şi rodi pe deplin decât pe pământul natal, sub soarele patriei, şi tot ceea ce este rupt de acest pământ nu este decât plantă de seră care, chiar dacă creşte, tânjeşte şi se chirceşte. Părintele Pavel avea un mod organic de a simţi patria. Născut în Caucaz, şi-a găsit pământul făgăduinţei la Lavra Sfintei Treimi a Prea Cuviosului Serghie, iubindu-i fiecare palmă de pământ, fiecare arbore, fiecare floare, vara şi iarna, primăvara şi toamna. Nu sunt în stare să redau în cuvinte acel sentiment al patriei — Rusia cu destinul ei măreţ şi puternic, cu toate păcatele şi căderile ei şi cu toate chinurile prin care i-a fost dat să treacă — aşa cum îl resimţea părintele Pavel. Şi este de înţeles de ce n-a plecat în străinătate, unde l-ar fi aşteptat, desigur, un strălucit viitor ştiinţific şi, de bună seamă, gloria mondială care, pentru el, pare-se că nu conta. Ştia, bineînţeles, ce îl putea aştepta — nu putea să nu ştie — prea mult se vorbea în tot locul despre ce se întâmpla în ţară, de la bestiala asasinare a familiei imperiale, până la nenumăratele victime ale violenţei puterii. Viaţa părea să-i fi propus a alege între Solovki şi Paris, iar el a ales... patria, chiar dacă aceasta a însemnat insula Solovki, fiindcă voia să împărtăşească până la capăt destinul poporului său. Părintele Pavel nu putea şi nu voia, în mod organic, să devină emigrant, în sensul unei

Scanned with OKEN Scanner

rupturi consimțite sau întâmplătoare cu patria, el însuși și soarta sa identificându-se cu măreția și gloria Rusiei, dar și cu cea mai mare crimă a acesteia.

A trecut un sfert de veac de când ne-am despărțit, ieșind dintr-o biserică moscovită, după ce slujiserăm împreună ultima noastră Liturghie. Tot ce am spus mai înainte despre el sunt doar impresii din primele decenii ale acestui secol, dintr-un trecut îndepărtat. Cu toate acestea, n-aș putea spune că m-am simțit departe de persoana sa, în anii care au urmat, fiindcă mi-a rămas în suflet, pentru totdeauna, figura sa, parcă turnată în bronz, asemenea unui monument. Dar, să vorbesc despre el, fără a-l vedea și fără a-i simți direct prezența, îmi este peste puteri.

Pentru a putea vorbi despre un geniu, care este de fapt o **minune** a naturii, ar trebui să fii tu însuți ca el sau cel puțin să poți să-i redai figura prin capacitatea de a te transpune în lumea trăirilor sale. Să sperăm că se vor găsi unii care vor strânge laolaltă prețioasele fărâme de amintiri rămase despre el din sfertul de veac care a trecut, deși se vor afla și ei în fața unui obstacol insurmontabil: adevărata operă a părintelui Pavel nu sunt cărțile pe care le-a scris, gândurile sau cuvintele sale, ci el însuși, întreaga sa viață, trecută ireversibil din veacul acesta în cel viitor. Și numai cei ce cred și știu că o viață închinată creației se prelungește și dincolo de mormânt, că abia aflându-te dincolo poți lua parte la viața de aici, doar aceștia nutresc speranța creștinească a revederii în patria eternă, într-o Rusie în care nu poți intra decât cu mintea, din veacul viitor, în care nu piere nimic din ceea ce este cu adevărat de preț, ci se înmulțește, și unde faptele drepților vin după ei...

Am în față un obiect — amintire în care văd prefigurarea evenimentelor și faptelor ce aveau să vină. Este portretul pe care ni l-a făcut prietenul nostru comun, M.V. Nesterov (și el a plecat din această viață anul acesta), într-o seară de mai a anului 1917, în grădinița de lângă casa părintelui Pavel. Artistul n-a dorit să înfățișeze doar doi prieteni, pictați de un al treilea, ci să prezinte o viziune spirituală a epocii. Ambele figuri par să exprime, în intenția artistului, înțelegerea aceleiași realități, dar fiecare în felul său: una, ca o viziune de coșmar, cealaltă, cu împăcare, cu bucuria depășirii tuturor dificultăților. Pictorul însuși a stat, inițial, în cumpănă, dacă își avea sau nu locul acolo **prima** figură, așa încât a încercat să o modifice, înlocuind expresia de oroare cu una idilică, tragedia cu starea de beatitudine. Dar această substituire a apărut îndată

ca un fals insuportabil, aşa încât artistul a trebuit să revină la prima versiune. În schimb, nu i-au trebuit multe căutări ca să găsească chipul părintelui Pavel, care i-a reuşit dintr-o dată; avea o expresivitate care vorbea de la sine, atât din punct de vedere artistic, cât şi spiritual, aşa încât n-a fost nevoie de nici o transfigurare. Era aceasta o premoniţie a celor două ipostaze ale apocalipsei ruseşti, de o parte şi de cealaltă a existenţei noastre pământeşti: primul chip în luptă şi în tulburare (aveam în minte atunci chiar soarta prietenului meu), celălalt, într-o plenitudine biruitoare, aşa cum îl pot contempla şi acum... Şi cum şi-a găsit locul odihnei sale...

Aşa ne învaţă credinţa creştină, aceasta este nădejdea creştinilor.

Mi se pare că, într-un fel, pentru cei ce l-au cunoscut şi l-au iubit, lumea este acum pustie, a devenit mai tristă şi mai posomorâtă şi că îl cheamă înapoi din lumea celor duşi.

„M-am uitat — zice văzătorul de Taine — şi iată, mulţime multă pe care nimeni nu putea s-o numere... stând înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi având în mâini ramuri de finic... Aceştia sunt cei ce vin din strâmtoarea cea mare... Pentru aceea sunt înaintea tronului lui Dumnezeu şi Îi slujesc ziua şi noaptea în templul Lui... Şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor..." (Apoc. 7, 9-17).

Avem credinţa că în ceata lor se află şi **iereul** lui Dumnezeu, Pavel, mucenic şi mărturisitor al Numelui lui Hristos.

Protoiereu Serghei Bulgakov
martie-aprilie 1943

Scanned with OKEN Scanner

Cronologie[1]

1882

9/22 ianuarie. Se naşte Pavel Florenski, lângă staţia Evlah a căii ferate transcaucaziene din gubernia Elisavetopol, în familia inginerului constructor de drumuri Aleksandr Ivanovici Florenski (1850-1908).

„În localitatea mea natală, Evlah, viaţa de stepă, dăruită din belşug cu bogăţii naturale şi cu o prisositoare luxurianţă a peisajului, stătea ca prinsă în chingi între doi masivi muntoşi, acoperiţi cu zăpadă... M-am format în ambianţa acestei dualităţi a naturii şi înclin să văd în ea expresia concretă a propriei mele dualităţi, în care nordul şi sudul, moştenirea istorică mai veche şi mai nouă pe care o am în sânge, stau faţă în faţă, într-o tensionată dihotomie, refuzându-şi nu doar fuziunea, ci dimpotrivă, înverşunându-se unul împotriva altuia pentru a-şi asigura o şi mai mare independenţă". (Citatele sunt luate din *Autobiografie*, 1927).

„Neamul (Florenski) s-a distins întotdeauna prin respectarea principiilor în activitatea ştiinţifică şi în cea de organizare"...

„Bunicul meu, Ivan, a fost fiu de preot. A terminat strălucit seminarul, a fost trimis la Academie, dar acolo s-a răzgândit, din dragoste pentru ştiinţă, ducându-se la Academia Militară de Medicină. Uneori îmi trece prin minte că în această abandonare a tradiţiei preoţeşti de familie de dragul ştiinţei se află **proton pseudos** al întregului nostru neam şi că atâta timp cât nu ne vom întoarce la preoţie, Dumnezeu ne va urmări şi ne va zădărnici cele mai bune intenţii".

Mama — Olga Pavlovna Saparian (1859-1951) era de origine și de confesiune armeană. „Am moștenit de la neamul mamei frumusețea și simțul concretului".
16/28 octombrie. Primește botezul în biserica Sf. David-Mtațmindi din Tiflis. În afară de Pavel, au mai fost șase copii în familie: Iulia (medic psihiatru), Alexandru (geolog), Olga (pictoriță), Elisaveta (pictoriță), Andrei (inginer) și Raisa (pictoriță).
„Copilăria mi-am petrecut-o mai întâi la Tiflis și Batumi, unde tata a construit o arteră militară Batumi-Abalțân și apoi din nou la Tiflis".

1893

Pavel Florenski își începe studiile la Gimnaziul nr. 2 din Tiflis, în aceeași clasă cu Vladimir Ern, Aleksandr Elceaninov și David Burliuk. M. Karpovici, fost elev al aceluiași gimnaziu, își amintește de Pavel ca de un tânăr timid, tăcut, cufundat în sine.
„În ceea ce privește dezvoltarea mea intelectuală, un răspuns formal exact, ar fi pe de-a-ntregul eronat. Aproape tot ce am acumulat în plan intelectual nu provine de la școală, aș putea spune chiar că m-am instruit în pofida ei. Foarte mult îi sunt dator tatei. Dar cel mai mult am învățat de la natură, în mijlocul căreia căutam mereu să mă retrag după ce îmi făceam la repezeală lecțiile. Aici desenam, fotografiam, învățam. Făceam observații cu caracter geologic, meteorologic etc., bazate pe fizică. Deseori citeam și scriam tot în natură. Pasiunea de a cunoaște îmi «înghițea» toată atenția și tot timpul. Când eram mic, făceam singur exerciții de fizică și cred că o parte din rezultatele mele de atunci și-au păstrat o oarecare importanță până astăzi. Gimnaziul mi-a dat foarte puțin, doar cunoașterea limbilor clasice, pe care o prețuiesc foarte mult dar, ținând seama de timpul irosit pentru studiul acestora, el putea fi mult mai temeinic. Aveam, firește, un sistem de lectură, nu unul abstract, ci unul creat de viața însăși. Îmi dădeam seama instinctiv ce-mi trebuie și ce nu; nu am nici un motiv să-mi pară rău de ceea ce am ales. Dar mult din ceea ce îmi era necesar și din ceea ce căutam, mi-a rămas inaccesibil, fiindcă trăiam în provincie".

Scanned with OKEN Scanner

1899

Iunie. Pavel Florenski absolvă primul gimnaziul, cu medalie de aur, „pentru rezultate deosebite în ştiinţă, în special în ştiinţele matematicii" (pe certificatul de maturitate, notă maximă la toate obiectele, în afară de caligrafie).
Vara. Criză spirituală. „La sfârşitul gimnaziului am trăit o criză spirituală, când mi-am dat seama de limitele cunoaşterii fizice. Mă aflam atunci sub influenţa lui Lev Tolstoi, pe care mai înainte îl ignoram. Mai târziu ea s-a vădit în strădania de a înţelege ceea ce are în comun umanitatea în modul de a aborda lumea, ceea ce reprezintă în orice împrejurare adevărul, în opoziţie cu adevărurile ştiinţei, care sunt convenţionale şi a căror importanţă derivă mai ales din latura lor tehnică. Înclinaţia mea către aplicarea tehnică a fizicii o am de la tata; dar ea a căpătat o formă distinctă doar atunci când am încercat să consider ştiinţa un obiect de credinţă. Mai departe, aceeaşi criză m-a apropiat de religie".
„În anii aceştia ai tinereţii a crescut şi s-a consolidat în mine convingerea de căpetenie că toate legităţile posibile ale existenţei se află cuprinse în matematica pură, ca prim principiu de gândire concret, autodescoperit şi, de aceea, posibil de aplicat, pe care l-am putea numi idealismul matematic. În legătură cu această convingere am simţit necesitatea de a-mi construi o concepţie filosofică despre lume, bazată pe aprofundarea bazelor cunoaşterii matematice".

1900

18 august. Depune cerere de primire în rândul studenţilor Universităţii din Moscova, Facultatea de fizico-matematică, secţia matematică.
„La Universitate mi-au fost îndrumători: N.E. Jukovski, B.N. Mlodzievski, L.K. Lahtin, dar cel mai mult m-a influenţat N.B. Bugaev".
„Pentru mine nu lecţiile erau de maximă importanţă, ci munca mea în bibliotecă; mă străduiam să aprofundez fiecare problemă folosind toate posibilităţile".

Scanned with OKEN Scanner

1901

Editează, după notiţele proprii, cursul profesorului N.B. Bugaev: „Calculul integral".

1903

Face cunoştinţă cu Andrei Belâi, scriitor, fiul profesorului Bugaev. „Duminicile, în anul 1903, la întrunirile noastre veneau Sventiţki şi Ern. Florenski venea singur, în afara întrunirilor" (Andrei Belâi).
„Preocupările mele de matematică m-au dus la recunoaşterea posibilităţii formale de a putea fi puse bazele teoretice ale contemplării religioase, general-umane. (Ideea discontinuităţii, teoria funcţiilor numerale). M-am convins, din punct de vedere filosofic şi istoric, că se poate vorbi nu de religii, ci de religie şi că ea este un dat inalienabil al umanităţii, deşi capătă forme multiple".

1901-1904

Audiază în paralel la Facultatea de istorie-filologie cursurile lui S.N. Trubeţkoi şi L.M. Lopatin, participând şi la seminariile lor.

1903

Prima lucrare tipărită: „Despre superstiţie", în *Novâi put* nr. 8.

1904

Începutul lui martie. Împreună cu Andrei Belâi se prezintă la Episcopul stareţ Antonie Florensov pentru a-i cere binecuvântarea de a intra în monahism. Este refuzat.
Vara. Termină Universitatea cu diplomă de categoria întâi (teza de „candidat" are drept subiect caracteristicile curbelor plane ca locuri de derogare de la legea continuităţii). I se propune să rămână în Universitate, la catedra de Matematică.

Scanned with OKEN Scanner

Toamna. Sfătuit de Episcopul Antonie intră la Academia Teologică din Moscova. „Obişnuit din copilărie cu viaţa în singurătate, în mijlocul naturii şi în odaia de lucru, am găsit la Serghiev Posad toate condiţiile prielnice muncii ştiinţifice, cu o singură excepţie: îmi lipsea laboratorul, pe care am căutat să-l înlocuiesc treptat cu diferite surogate".

1904-1908

Studiază la Academie. Îl are drept îndrumător duhovnicesc pe ieromonahul-stareţ Isidor (Gruzinski) de la Schitul Ghetsemani.

1905

Împreună cu A. Elceaninov, V. Ern, V. Sventiţki, A. Voljski şi S. Bulgakov participă la „Frăţia luptei creştine". „Frăţia" tipărea manifeste pe care le răspândea prin Moscova (Andrei Belâi).

1906

13 martie. În săptămâna „Închinării Sfintei Cruci" rosteşte la Academie cuvântarea „Strigătul sângelui" împotriva execuţiei locotenentului Schmidt; peste câteva zile este arestat şi închis la închisoarea Taganka. Va fi eliberat înainte de Paşti prin străduinţa lui G.A. Racinski.

1907

S. Troiţki, prieten apropiat al lui Florenski (căruia îi sunt adresate scrisorile din cartea *Stâlpul şi Temelia Adevărului*) se căsătoreşte cu sora sa, Olga, părăseşte Academia şi se stabileşte la Tiflis ca profesor.

1908

22 ianuarie. Moare tatăl său.
3 februarie. Moare Părintele Isidor.

Scanned with OKEN Scanner

Primăvara. Absolvă primul cursurile Academiei. Teza de „candidat" cu subiectul „Despre adevărul religios" (varianta inițială a cărții *Stâlpul și Temelia Adevărului* a fost tipărită în „Voprosy relighii" nr. 2, Moscova, 1908, Ed. Sneghiriova. Scrisorile 1-8).
23 septembrie. Este confirmat în funcția de „docent" al Academiei Teologice din Moscova, la catedra de Istoria filosofiei, după prezentarea a două lecții de probă.

1909-1910

Ani de criză, de „răzvrătire tăcută". „Nu este o criză religioasă, ci una personală, omenească, în parte din cauza surmenajului. La Academie simte o oarecare apăsare, visează la preoție și la viața de familie" (S.N. Bulgakov către A.S. Glinka).

1910

Vara. Se căsătorește cu sora unui prieten apropiat, seminarist, Anna Mihailovna Ghiațintova (1889-1973), învățătoare, dintr-o familie de țărani din gubernia Reazan. I se deschide calea spre preoție.
Toamna. S. Troițki este omorât din întâmplare de un elev din Tiflis.
20 decembrie. „Am fost în pustie (Schitul Zossimovo), ne-am retras acolo. A fost și Pavel Alexandrovici, care lasă acum o foarte bună impresie. Își dorește un fiu și este foarte convins că îl va avea" (S.N. Bulgakov către A.S. Glinka).

1911

23 aprilie. Este hirotonit diacon.
24 aprilie. Este hirotonit preot. Până în primii ani după revoluție a slujit la paraclisul orfelinatului Crucii Roșii de la Serghiev Posad.
28 septembrie. Se naște fiul său Vasili (+1956). Este numit redactor la *Mesagerul teologic* („Bogoslovski vestnik").

Scanned with OKEN Scanner

1912

Despre Adevărul spiritual, Serghiev Posad (a doua versiune a cărţii *Stâlpul şi Temelia Adevărului*).

1914

19 mai. Examen pentru obţinerea titlului de magistru în teologie cu dizertaţia intitulată *Stâlpul şi Temelia Adevărului*. Rectorul Academiei, Episcopul Feodor, declară că Părintele Pavel Florenski merită să fie distins cu titlul de doctor în teologie pentru lucrarea sa dar, din păcate, statutul Academiei nu permite să-i fie acordat simultan cu titlul de magistru. Apare a treia versiune a cărţii *Stâlpul şi Temelia Adevărului* la Editura Put.

1915

Ianuarie-februarie. „Părintele Pavel a mers o lună întreagă cu vagonul-capelă în trenul sanitar. Se pregăteşte să meargă din nou de îndată ce va fi liber" (S.N. Bulgakov către A.S. Glinka).
Apare una dintre lucrările fundamentale ale părintelui Pavel: *Sensul idealismului*. „Florenski a prezentat concepţia platoniciană într-un mod care, prin profunzime şi subtilitate, întrece tot ce am citit despre Platon" (A. Losev).
Se naşte fiul său, Kiril (+1982).

1917

3 mai. Se naşte fiica sa, Olga, căsătorită Trubaciova. Încetează să mai fie redactor la „Bogoslovski Vestnik".

1918

Este secretar ştiinţific al Comisiei pentru protecţia monumentelor de artă şi a vestigiilor istorice de la Lavra Troiţe-Sergheevo. În legătură cu activitatea la comisie, părintele Pavel îi scrie Patriarhului Tihon: „Începând cu

30 octombrie 1918, Lavra a trecut la Comisariatul poporului pentru Instrucţiune. În consecinţă, nu se mai pune problema că bunurile lavrei i-ar fi fost confiscate Bisericii, fiindcă totul este acum confiscat, ci, în primul rând, ce se mai poate salva pentru Biserică. (...) Principala sarcină a Comisiei este să facă în aşa fel încât nici un obiect să nu părăsească zidurile lavrei şi, dacă este posibil, să se păstreze rânduiala de viaţă a lavrei. Acestui obiectiv principal i se adaugă altul, secundar în sine, dar fără de care primul nu poate fi conceput: lucrările de restaurare să fie orientate astfel încât să aducă, pe cât posibil, cât mai puţine pagube lavrei" („Jurnal Moskovskoj Patriarhii", 1990, nr. 10, p. 23). Continuă să ţină cursuri şi să recenzeze lucrările studenţilor Academiei Teologice din Moscova, care fusese mutată la Moscova de la Serghiev Posad, apoi (până în 1926) ţine cursurile teologice-pastorale. Anul unei deosebite apropieri de V.V. Rozanov. „Suntem prietenii cei mai apropiaţi. Rozanov vine la mine aproape zilnic şi amândoi vărsăm lacrimi pentru nefericita noastră Rusie, căzută într-o atât de îngrozitoare rătăcire şi care nu-şi mai află locul. Este un Pascal al timpului nostru, în esenţă liderul fără glas al întregului tineret moscovit slavofil" (Scrisoare către V. Spasovski).

1919

Lucrează la Moscova la Uzina „Karbolit" (care fabrica mase plastice). „Am un serviciu greu, deseori mă simt istovit sufleteşte cu totul. Dar, facă-se voia Domnului!"

1921

Trece la munca de cercetare la Glavelektro (Direcţia Generală a Electricităţii) din Consiliul Superior al Economiei Naţionale (VSNH). Este confirmat profesor la „Atelierele Superioare Artistice şi Tehnice" (VHUTEMAS), la catedra de analiza spaţialităţii în operele de artă. Ţine cursuri până în 1924. „Această disciplină trebuia creată pe baza datelor matematicii, fizicii, psihologiei şi esteticii. Ca întotdeauna în viaţa mea, greutatea muncii mă

Scanned with OKEN Scanner

atrăgea şi, în timpul celor trei ani de învăţământ, am elaborat această disciplină scriind şi cursul corespunzător".
Se naşte fiul său, Mihail.

1922

Apare cartea *Imaginarele în geometrie* („Mnimosti v gheometrii"), Ed. Pomorie, având drept anexă capitolul al nouălea despre Dante şi anunţul apariţiei operelor sale complete.

1924

Este ales membru al Consiliului Central în probleme de electrotehnică din cadrul Direcţiei Generale a Energeticii (GLAVENERGO). Îi apare o lucrare de electrotehnică, *Dielectricele şi aplicarea lor tehnică*, partea I — Particularităţile generale ale dielectricelor.
Se naşte fiica sa, Maria.

1925

Vara. Este numit inginer principal la laboratorul de verificare a materialelor. Trimis cu ordin de serviciu în Caucaz, pentru studierea posibilităţilor de producere a bazaltului topit.

1926

12 decembrie. Ţine un referat la Leningrad, la Societatea Tehnică Rusă, cu prilejul unei reuniuni consacrate aniversării a 50 de ani de la inventarea lămpii cu arc electric a lui Iablocikov.

1927

Este redactor la Enciclopedia Tehnică, vol. 1-23, M. 1927-1933. Autor a 127 de articole.

Scanned with OKEN Scanner

1928

Vara. Este deportat la Nijni-Novgorod, unde lucrează în laboratorul radio din localitate.

1929

Revine la Moscova în urma intervenției Ekaterinei Peșkova — soția lui Maxim Gorki. Este repus în funcția de șef al secției de studiul materialelor la GEEN.

1930

Este numit director adjunct cu partea științifică la Institutul Unional de Electrotehnică „K.A. Krug".

1932

Mai. Face parte din comisia de standardizare a semnelor, termenilor și simbolurilor tehnico-științifice. Publică pentru ultima oară într-o revistă („Sorena") articolul *Fizica în slujba matematicii*.

1933

25 februarie. Este arestat.
26 iunie. Este condamnat la 10 ani de lagăr.

1934

În detenție lucrează la stațiunea de studii științifice de la Skovorodino pentru cercetări în domeniul refrigerației. Datorită intervenției Ekaterinei Peșkova primește în iulie vizita soției și a copiilor Olga, Mihail și Maria, care îi vor transmite invitația guvernului cehoslovac. Florenski refuză categoric să emigreze, rugând să fie stopate toate demersurile în acest sens. Scrie pentru

Scanned with OKEN Scanner

fiul său mezin poemul liric „Oro" — povestea unui copil orocen care devine specialist în refrigeraţie şi adună material pentru un dicţionar orocen-rus.

1935

Toamna. Este transferat în lagărul de la Solovki, unde se ocupă de problema obţinerii iodului şi a agar-agarului din alge marine.

1936

Dă lecţii, în lagăr, de tehnologie şi de chimia algelor.

1937

23 martie. „În ultimul timp, trăiesc în ritmul dement al producţiei, nu izbutim deloc să ajungem la capăt deşi ne străduim din răsputeri, într-atâta încât câteodată mi se pare că, gata, o să ne prăbuşim istoviţi. Am pierdut noţiunea timpului şi viaţa noastră, deşi decurge precipitat până la ameţeală, este, totuşi, monotonă" (Dintr-o scrisoare adresată mamei).
11 mai. „Epopeea algelor noastre marine se va isprăvi curând; nu ştiu de ce o să mă mai ocup, poate că voi începe să studiez pădurea, fiindcă ţin foarte mult să aplic în acest domeniu analiza matematică. Terminarea lucrărilor în domeniul algelor este ceva firesc, fiindcă în viaţă mi s-a întâmplat întotdeauna aşa: când am ajuns să posed subiectul, a trebuit să-l abandonez din motive independente de voinţa mea şi să încep ceva nou, de la bază, pentru a-mi croi drumul pe care să-l urmez. Probabil că există aici un sens adânc, dacă s-a repetat de-a lungul întregii mele vieţi, să fac ştiinţă în mod dezinteresat; totuşi, este ceva foarte obositor. Dacă aş mai avea de trăit încă o sută de ani de aici înainte, soarta le-ar surâde tuturor acestor lucrări" (Dintr-o scrisoare către soţie).
Iunie. I se ia dreptul de a coresponda.
25 noiembrie. Părintele Pavel este condamnat la moarte de „troika" (trei judecători NKVD) din regiunea Leningrad.

Scanned with OKEN Scanner

8 decembrie. Părintele Pavel este executat prin împuşcare „în regiunea Leningrad", aşa cum se specifică în actul de executare a sentinţei (găsit în noiembrie 1989) şi care infirmă data decesului fictiv la 15 decembrie 1943 (comunicată familiei în noiembrie 1958) precum şi alte diferite legende.

1939

4 iunie. Judecătorul de instrucţie Supeiko este condamnat la moarte şi împuşcat de un tribunal militar NKVD pentru torturi fizice asupra deţinuţilor şi falsificarea proceselor verbale de la interogatorii.

1958

Părintele Pavel este reabilitat prin Hotărârea Tribunalului Orăşenesc Moscova, care anulează condamnarea din 26 iunie 1933.

1959

Tribunalul din Arhanghelsk anulează condamnarea la moarte din 25 noiembrie 1937.

1990

Apare la Moscova lucrarea *La cumpăna apelor gândirii* („U vodorazdelov mysli"), prima carte tipărită semnată Pavel Florenski după 1924, precum şi prima reeditare a *Stâlpului* în URSS. Editura Nauka anunţă apariţia în perspectivă a operelor lui Florenski în 3 volume; mai multe edituri pregătesc pentru tipar cărţi semnate de Florenski.

Scanned with OKEN Scanner

Din corespondența cu Vasili Vasilievici Rozanov[1]

„Și a fost seară,
Și a fost dimineață."

Serghiev Posad, 20 mai 1920

...Mi-a făcut nu de mult o vizită, în fugă, F.K. Andreev[2]. Mi-a vorbit, tulburat, de disputa pe care o avusese cu S.A. Țvetkov[3]. Și-au descoperit puncte de vedere contrare în privința „dimineții" și „serii" din Cartea Facerii: „Și a fost seară, și a fost dimineață: ziua întâi" (Fac. 1, 5) și a celorlalte locuri asemănătoare în care ziua este definită prin „seară" și „dimineață". Țvetkov înțelegea „dimineața" și „seara" ca fiind echivalentul zilelor și nopților noastre, iar „ziua" biblică egală cu 24 de ore. Andreev mi-a mărturisit cu amărăciune („mi s-a plâns"), că pentru Serghei Andreevici „și a fost seară, și a fost dimineață" nu înseamnă altceva decât că a mai trecut o zi. În ceea ce îl privea, era adeptul unei alte interpretări a acestei expresii.

Nu țin minte exact ce i-am răspuns lui Feodor Konstantinovici; mi-am amintit însă multele gânduri și trăiri care mi-au copleșit sufletul tocmai în jurul acestei teme. Îmi sunt foarte dragi, dar aproape că mi-am pierdut speranța că voi putea să le dau o explicație. Totuși voi încerca, în parte. În felul acesta, vă va fi mai ușor să vă imaginați pașnica și retrasa noastră viață de la „Sfânta Treime", pe colina Makoveț[4]. Voi încerca să vă relatez ceea ce este mai lesne de înțeles și mai ușor de exprimat.

Există o mistică a nopții, există o mistică a zilei; există însă și mistica serii și a dimineții.

Ieși în grădină, într-o noapte fără lună. Crengile copacilor se întind ca niște degete, de parcă ar vrea să-ți pipăie sufletul, îți ating fața, nu întâmpină nici o împotrivire, iar taina lumii ți se strecoară prin toți porii. Întunericul

moale, aproape vâscos, îţi unge trupul, mâinile, faţa, ochii; se învârtoşează, ca şi cum s-ar depune pe tine, iar tu aproape că nu mai eşti tu, lumea nu mai este lume, totul este tu şi tu eşti totul. Mai exact, limita certă dintre mine şi ne-mine a dispărut. La rădăcina arborelui existenţei stă unitatea, la vârfurile lui — dispersia. Simţi această unitate într-un fel aparte când mergi pe un drum de ţară, în timpul verii, noaptea, fără lună şi fără stele. Te mişti, spinteci smoala compactă, iar lucrurile înşirate de o parte şi de alta, crescând parcă unele dintr-altele, par a ţi se prelinge pe obraji şi pe frunte. Temelia primordială a existenţei îşi cască străfundurile şi te întrebi ce rost mai are şi persoana ta. Într-o noapte cu lună, rânduiala naturii se arată altminteri. Copacii, tufişurile, casele, gardurile, toate par gata să se mistuie fantomatic, legănându-se ca un abur fosforescent. Dintr-o clipă în alta se vor topi în neant, o putere vrăjmaşă pândeşte clipa, gata-gata să-ţi pătrundă măruntaiele, ca o şuviţă de argint viu otrăvit. Luna plină îţi soarbe sufletul. Îţi faci cruce, te ascunzi în umbră, după colţul casei, sau după un copac. „Piei, crudo şi nerușinato !“

La amiază, fix la amiază, este şi mai îngrozitor. Priveşti spre orizont. În văzduhul încremenit plutesc vâlvele uscate ale câmpurilor: „arde pământul“, zic ţăranii. Respiraţia toropitoare a pământului nu lasă nici o adiere. Astrul nemilostiv doboară, făcând să cadă pe pământul crăpat şi stors de vlagă orice frunză, răpune sub şuvoaie de grea lumină orice firicel de iarbă, din cer se revarsă ploaie de aur topit. Nici praful nu se mai ridică în trâmbe, apăsat şi răpus de o povară de sute de ocale. Mi-e groază, mă cuprinde tristeţea. Într-o înspăimântată tăcere totul a amuţit, s-a istovit, a intrat în nemişcare, în faţa puternicului Moloh... până ce trece ceasul istovitor. O iei la fugă şi parcă te alungă cineva din urmă. Ai vrea să strigi, dar nu îndrăzneşti. Nu eşti doar tu cel ce îţi cauţi scăpare în sine; făptura toată, amorţită, este în aşteptare. „Dracul de la amiază“ nu este, pare-se, mai blajin decât „Dracul de la miezul nopţii“. Această mistică nu este născocită de mine. Îmi este frică de ea. Sufletul nu se deschide nici ziua, nici noaptea. În aceste ceasuri de spaimă nu-ţi vine nici măcar să mori. Iar dacă au trecut, este ca şi cum te-ai fi născut din nou: la apusul soarelui. Când mă voi desprinde din lumea aceasta, îi rog pe cei ce-şi vor aduce aminte de păcătosul meu suflet, să se roage pentru el la apusul soarelui, în ceasul crepusculului abia mijind, dimineaţa sau seara, când cerul devine palid ca buzele muribunzilor. Să se roage la ceasul agonic al

Scanned with OKEN Scanner

asfinţitului sau când răsare soarele, iar cerul are transparenţe de smarald. Atunci freamătă „un început de geneză". Atunci radiază, sprinţară, o nouă viaţă. Zâmbetul este curat şi cântă. Amintiţi-vă de acel vesel septet (op. 20) al lui Beethoven. Aurul asfinţitului şi răcoarea fugară, întrematoare, a nopţii, şi păsările care au amuţit, şi dansurile de seară, şi cântecele ţăranilor, şi bucuria tristă a unei seri binecuvântate, şi triumful tainei plecării care se săvârşeşte şi care răsună în toate. Câtă bucurie şi grandoare în acel **Allegro con brio**, înaripat imn de biruinţă către Soarele în agonie. Şi acel plutitor **Adagio cantabile**, scurtă implorare către cea din urmă dogoare a zării, care se zbate cu aripi în care a început să pătrundă frigul, într-o inimă împăcată. Şi una, şi cealaltă îmi răsună mereu în suflet. Şi de fiecare dată se aprinde în această zare **o stea**, ca o nădejde, ca o arvună, ca un început de nouă geneză, ca un fior testamentar. Hesper este Phosphor. Steaua pe care o trăiesc şi o simt în inimă nu este o toană a minţii, nici o scornire. Iată ce citim în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul: „Şi celui ce biruieşte, şi celui ce păzeşte până la capăt faptele Mele îi voi da lui stăpânire peste neamuri. (...) Şi-i voi da lui **steaua cea de dimineaţă**. Cine are urechi de auzit să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor" (Apoc. 11, 26-29). Apostolul Petru întăreşte spusele lui Ioan: „...bine faceţi că luaţi aminte ca la o făclie ce străluceşte în loc întunecos, până când se va lumina de ziuă **şi luceafărul va răsări în inimile voastre**" (II Petru 1, 19). (Iată printre altele şi dovada autenticităţii Apocalipsei). Şi, de bună seamă, în acord cu Petru şi cu Ioan, Apostolul Pavel scrie şi el despre stele care nu pot fi zărite decât cu inima: „...stea de stea se deosebeşte în strălucire" (I Cor. 15, 41). „Se deosebeşte", dar nu este altceva, toate sunt **o singură stea**. Cea care spusese despre sine: „Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa" (Apoc. 22, 16).

Dar această stea nu luminează doar „celui ce biruieşte"; ea scânteiază şi împrăştie lumină şi unei inimi slabe şi păcătoase, asemenea unei candele pâlpâitoare, sub bolţile inimii, într-o tainică penumbră, într-un spaţiu cuprins de beznă. De va pătrunde în lăuntrul tău, te vei afla sub imense bolţi. Lasă frica deoparte, coboară în peşteră. Tălpile îţi vor păşi pe nisip uscat, moale şi galben, odihnitor. Paşii nu vor isca nici un zgomot. Aerul este aici uscat şi aproape cald. Picăturile timpului se desprind din bolţi, căzând în adâncul beznei. Galerii răsunătoare reverberează zgomote stridente; parcă ar bate dintr-o dată

Scanned with OKEN Scanner

ora nenumărate orologii. Ca în atelierul unui ceasornicar unde se întrec, fugărindu-se unele pe altele, mulţime de bătăi ritmate, împletindu-se şi despletindu-se. Şuieră vibrant fusele destinelor. Inimile tuturor fiinţelor pulsează în aceste sânuri ale pământului. Aici se nasc din beznă şi din lumină toate lucrurile lumii. Aici se ţese din ritmice vibraţii, mai repezi şi mai încete, mute sau sonore, din vuietul ecourilor de peşteră, scoarţa vie care se cheamă Universul. Aici, în măruntaiele Pământului se adună şi curenţii stelari, cristalizând în pietre nestemate. Aici, sub bolţile de peşteră ale inimii, străluceşte Luceafărul de dimineaţă.

***

Serile şi dimineţile sunt, cu deosebire, aducătoare de bine. Pe vremuri, venind dimineaţa cu trenul de Moscova, mă deprinsesem să rătăcesc prin lunci înrourate. Răsăritul de-abia începea să se coloreze în trandafiriu. O bucurie nespusă, o puritate picurând peste mine o dată cu stropii de rouă dintr-un alun, îmi inundau sufletul şi întreaga fiinţă. Luceafărul de ziuă stătea suspendat la orizont ca o picătură de rouă. Dar inima ştia că astrul acesta nu pâlpâie departe de ea, pe firmament, ci chiar în cuprinsurile sale lăuntrice de inimă crescută până în tăriile cerului. Răsărit în inimă, Luceafărul era răcoros, feciorelnic şi pur.

Apoi, serile, hoinăream prin coline şi lunci. Răcoarea zburdalnică a amurgului îmi spăla sufletul de nelinişti şi emoţii. Îmi aduceam aminte de primordiala răcoare a serii în care Creatorul le vorbea protopărinţilor noştri. O aducere aminte care îmi furnica spatele cu un dulce, răcoros fior. Timpul Edenului, pe jumătate uitat, dar niciodată dat uitării, asemenea unui dulce vis spulberat, dădea târcoale inimii, zvâcnea mişcându-şi aripile, pentru a-şi lua din nou zborul, inaccesibil. Mă cuprindea tristeţea pentru trecut, pentru ceea ce s-a întâmplat în veac şi care poate că mai viază undeva şi este viu şi astăzi. O dată cu licărul fluid al Luceafărului de seară, astru infinit de îndepărtat, luminând prin bezne străvezii de smarald, dar în acelaşi timp atât de aproape de inimă şi putând pătrunde în ea, mă simţeam cuprins de o tristeţe binefăcătoare. Undeva, departe, licărea un foc ciobănesc. Îmi era drag de el. Îmi era

Scanned with OKEN Scanner

drag de tot ce mă înconjura. Îmi simţeam inima iubind acum, la ceasul Luceafărului de seară ca şi la ceasul Luceafărului de ziuă. Iubea pe Cineva.

Dar tristeţea nu trecea, devenea tot mai acută. Insuportabilă, până la boală şi până la strigăt. Sclipirea Luceafărului era tulbure; cuvintele consolatoare cădeau greu.

Apoi am început să umblăm serile. Ştiam că Îngerul, îmbrăţişându-ne cu precauţie, ne aduce o bucurie, pe Vasili al nostru[5]. Pierdutul Eden de care încetaserăm să ne mai aducem aminte ne-a fost readus în memorie, datorită băieţelului nostru. El a fost Luceafărul de seară, coborât pentru noi din sferele cereşti, „venit în lume", el copilul nostru, Luceafăr de seară, purtat lângă inimă. I-am dăruit Luceafărul şi acesta a devenit steaua lui, dar ea a rămas în inimile noastre. O negură străvezie cădea peste lume, odihnindu-se puţin câte puţin în mine şi statornicindu-se acolo, ca Luceafărul de ziuă, ca un mărgăritar. În copilul nostru licărea Raiul pierdut, prin copilul nostru era dat uitării tristul pom al cunoaşterii binelui şi răului. Dar nici acum chinurile n-au dispărut, doar s-au mai ogoit, topindu-se şi împrăştiindu-se în inimă ca o mare fără de margini. Dar, peste vârtejul de necazuri, sclipea sub bolţile inimii Luceafărul de ziuă şi sub razele lui valurile se topeau, lăsând în urmă întinse şiraguri de perle. Şi era o tristeţe în toate...

Apoi Milostivul Dumnezeu a făcut să pot sta în faţa Sfântului Său Prestol. Era către seară. Raze de aur sclipeau extatic, iar soarele înălţa imn solemn Edenului. Apusul pălea la faţă, smerit — altarul privea spre Apus, săltat mult deasupra pământului. Un şir de nori se aşternea deasupra Lavrei, ca un şir de mărgăritare. Prin fereastra altarului vedeam depărtări limpezi, iar Lavra plutea ca Ierusalimul ceresc. Svetilna — „Lumină lină" — coincidea cu apusul soarelui, care cobora somptuos, agonizând. Se împleteau şi se despleteau melodii vechi de când lumea, se împleteau şi se despleteau panglici de tămâie albastră. Citirea canonului pulsa ritmic. Ceva, undeva în semiîntuneric, aducea aminte de Eden şi tristeţea pierderii tainei era străfulgerată de bucuria reîntoarcerii. Iar la „Slavă Ţie Celui ce ne-ai arătat nouă lumina" începea, ca la un semnal, asaltul împotriva întunericului de afară. Iar Luceafărul de seară lucea atunci în geamul altarului şi îţi pătrundea iarăşi inima bucuria nepieritoare a umbrei de peşteră. Taina nopţii se contopea cu taina dimineţii, amândouă fiind una. În aceste

Scanned with OKEN Scanner

fugare aduceri aminte despre ceea ce a fost şi despre ceea ce trăieşte în străfundul existenţei, în asemenea clipe, Aurora îşi revarsă razele iar inima exultă.

***

Două taine stau la hotarele vieţii. Moartea şi Naşterea se împletesc, trec dintr-una într-alta. Leagănul este mormânt, mormântul-leagăn. Născându-ne murim, murind ne naştem. Prin tot ceea ce se întâmplă în viaţă, sau se pregăteşte o naştere, sau se întemeiază o moarte. Luceafărul de ziuă şi Luceafărul de seară: aceeaşi stea. Seara şi dimineaţa curg una într-alta. „Eu sunt Alfa şi Omega".

Aceste taine, taina Serii şi taina Dimineţii sunt hotare ale Timpului. Aşa glăsuieşte marele letopiseţ al lumii. Pe o întindere care porneşte de la primele capitole ale Cărţii Facerii până la ultimele capitole ale Apocalipsei se desfăşoară o istorie cosmică, de la Seara lumii, la Dimineaţa lumii. Cerul şi pământul au fost făcute spre seară. În răcoarea serii, de la Seara lumii, la Dimineaţa ei. În răcoarea Serii S-a arătat lumii Cel Veşnic. Nu existau necazuri, nici greutăţi, nici plângere; nu erau nici îndoieli. Oamenii erau precum pruncii. Iar Arborele Vieţii creştea în mijlocul Edenului. Aşa începe letopiseţul sfânt, istoria lumii: de la o seară. Se sfârşeşte această istorie cu Apocalipsa, cu distrugerea şi pieirea lumii şi cu o nouă creaţie. Arborele vieţii se va afla din nou în mijlocul Edenului, al Ierusalimului ceresc. Din nou va fi bucurie şi exaltare. Din nou nu vor mai fi nici necazuri, nici plângere. Din nou nu va mai fi moarte. Din nou ospăţul de nuntă al noului Eden. Dar nu va mai fi seară, ci dimineaţa începutului veşnicei lumini. Iisus, Luceafărul de ziuă sau Aurora (potrivit altor citiri), răsare în lumea nouă. Biblia începe cu Edenul. Se termină tot cu Edenul fiindcă Mielul Apocalipsei este Bucuria Edenului. Începe cu o nuntă şi se termină cu o nuntă. Începe cu Duhul şi se termină cu Duhul. Dar începe cu seara şi se termină cu dimineaţa zilei celei neînserate. Oare ce altceva este istoria lumii, petrecută în bezna păcatului, decât o singură noapte, un singur somn straniu întins peste veacuri, o noapte între acel amurg încărcat de o tristă taină şi această triumfătoare şi zguduitoare dimineaţă? Iar sfârşitul lumii nu este oare o naştere a Pământului la o

Scanned with OKEN Scanner

viaţă nouă, sub Luceafărul de ziuă? Marginile se ating între ele. Noaptea Universului este privită ca inexistenţă. Dimineaţa lumii noi continuă acea seară de la Facere: „Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua întâi...". „Dimineaţă" şi „seară"; noaptea parcă nici n-a fost.

***

N-aş vrea să trag acum nişte concluzii. N-aş vrea să caut o legătură între impresiile pe care le-am atins aici, în treacăt. Dacă începi să explici ce ai trăit, totul devine trivial, ţesut parcă dintr-o fibră rigidă, lemnoasă. Dar ceea ce am spus încheagă un tot, dintr-un nor de impresii disparate ce gravitează în jurul sintagmei: „Şi a fost seară şi a fost dimineaţă" din Cartea Facerii.

Scanned with OKEN Scanner

Cadrul eclesial — sinteză a artelor[1]

Aş fi vrut să expun în faţa dumneavoastră câteva consideraţii de ordin general. Dar, rupte din fondul de viaţă care le-a dat naştere, gândurile nu pot fi înţelese corect; prin urmare, cele ce vă voi spune să rămână doar nişte reflecţii „de ocazie", nişte consideraţii practice şi teoretice legate de acel muzeu viu al culturii ruse în general, şi al artei ruse în particular, pe care l-am putea considera cel dintâi, în ordinea importanţei. Pe de altă parte, numai pe baza unui enunţ corect al principiilor generale, şi mai ales al unui consens în înţelegerea direcţiilor principale ale activităţii culturale în general şi ale celei artistice în special, este posibilă realizarea, după un plan prestabilit, a sarcinilor pe care ni le-am asumat şi care constituie realităţi istorice. Activitatea practică se cuvine să meargă, neapărat, mână în mână cu perfecţionarea, sub raport teoretic, a celor chemaţi să conlucreze într-o anumită treabă şi, mai mult decât atât, cu elaborarea şi clarificarea, la faţa locului, la locul de activitate, a problemelor teoretice ale artei; aceasta mai ales că, în ceea ce ne interesează acum, respectiv problema artei religioase ca sinteză supremă a diferitelor activităţi artistice, trebuie să recunoaştem că problemele de teoria artei n-au fost atinse aproape deloc. Dacă ne-am îngădui să apelăm la fantezie, în privinţa unor posibilităţi, de altfel nu tocmai îndepărtate de rezolvare a unor probleme stringente, aş încerca să dezvolt în faţa dumneavoastră ideea necesităţii de a crea în cadrul Lavrei Sfânta Treime — Sfântul Serghie un sistem complex de instituţii ştiinţifice şi de învăţământ, Lavra fiind un monument exponenţial şi o tentativă, confirmată istoriceşte, de a realiza o sinteză artistică superioară, la care visează atâta noua estetică.

Scanned with OKEN Scanner

Lavra îmi apare ca un fel de staţiune experimentală şi laborator pentru studierea problemelor esenţiale ale esteticii contemporane, asemănătoare, în parte, cu o Atenă a zilelor noastre, aşa încât discutarea teoretică a problemelor artei bisericeşti nu trebuie să se producă făcând abstracţie de realizarea de facto a acestor obiective artistice, ci în prezenţa fenomenului artistic care nutreşte şi legitimează orice consideraţie teoretică. Din ceea ce voi spune va reieşi, poate, limpede că muzeul — îmi voi duce ideea până la capăt — muzeul cu existenţă independentă este un fals şi, în esenţă, ceva nociv pentru artă, fiindcă obiectul de artă, deşi considerat „un lucru", nu este câtuşi de puţin aşa ceva, nu este **ergon**, nu este mumia nemişcată, înţepenită, moartă a unei activităţi artistice, ci trebuie să fie înţeles ca un torent nesecat, mereu activ al artei înseşi, ca o lucrare vie, în neîncetată pulsaţie a artistului, deşi întreruptă, prin timp şi prin spaţiu, şi totuşi inseparabilă de el, în care continuă să strălucească şi să surâdă culorile vieţii, **o energie** a spiritului, care nu încetează nicicând să ne emoţioneze.

Pentru a exista, opera de artă reclamă anumite condiţii de viaţă şi în special o anumită „bună-stare" a ei; desprinsă din condiţiile concrete de existenţă artistică — subliniez, artistică — ea moare, sau în cel mai bun caz, trece în stare de anabioză, încetează să mai fie receptată, iar uneori să mai existe ca artă. În timp ce scopul muzeului este tocmai scoaterea din context a operei de artă, considerată în mod eronat ca un obiect oarecare ce poate fi luat, dus şi plasat oriunde şi care, prin aceasta, încetează să mai existe ca entitate vie (simplific la maximum). Apelând la o imagine, aş zice că muzeul înlocuieşte tabloul finisat cu crochiul lui; aceasta în cel mai bun caz, atunci când nu-l desfigurează. Ce-am spune, de pildă, despre ornitologul care, în loc să observe păsările, pe cât posibil în condiţiile lor de viaţă specifice, s-ar ocupa doar de colecţionarea unor exemplare împăiate? Cercetătorii naturalişti din zilele noastre au înţeles ca pe o necesitate esenţială studierea naturii, pe cât posibil, în condiţii concrete, naturale, iar muzeele de ştiinţe ale naturii se transformă, în măsura posibilităţilor, în grădini zoologice şi botanice, chiar fără cuşti, asigurându-se condiţii naturale de viaţă. Îmi amintesc bunăoară, vestita grădină zoologică din Hamburg. Nu ştim de ce acelaşi principiu, mult mai serios atunci când îl aplicăm la activităţile spirituale ale omului, este însuşit într-o extrem de mică măsură în disciplinele respective. Câteva zdrenţe sau câţiva

clopoței rămași de la un șaman nu sunt altceva decât cârpe și clopoței, lipsiți de orice valoare în studierea șamanismului, cum sunt și pintenii lui Napoleon pentru epoca modernă. Cu cât este mai avansată activitatea umană, cu atât trebuie să apară mai distinct demersul valorizării ei; deci, cu atât mai mult se impun metode funcționale de studiu și de interpretare și cu atât mai sterilă devine primitiva colecționare de rarități și de monștri; este o concluzie indiscutabilă, pe cât de prost este înțeleasă, atunci când este aplicată. Îmi dau seama că abuzez de atenția dumneavoastră cu aceste adevăruri elementare, dar sunt obligat să o fac, fiindcă ne izbim foarte des de ignoranța sau de refuzul de a ține seama de astfel de lucruri, de acea spoliere artistico-arheologică, de acel **rabies museica**, gata să taie o bucată dintr-un tablou, numai pentru a o pune într-o anumită casă, de pe o anumită stradă, într-un anumit muzeu; într-adevăr, **lucus a non lucendo**, dar muzeele nu pot fi împopoțonate cu volănașe! În numele intereselor culturii trebuie să protestăm împotriva încercărilor de a smulge câteva raze din soarele creației pentru a le lipi o etichetă și a le așeza sub un capac de sticlă. Acest protest — îmi place să sper — nu va rămâne fără ecou, dacă nu acum, atunci în viitor, fiindcă activitatea muzeală se îndreaptă în mod vădit în direcția concretizării, impregnării cu viață și racordării la tot ce înseamnă viață în jurul operei de artă.

În paginile scrise de P.P. Muratov[2] am găsit câteva idei care ar putea fi incluse în codul unei eventuale legislații de estetică muzeală. „Este posibil ca adevăratul entuziasm în fața anticilor să nu poată fi găsit, trăit sub reflectoarele muzeelor", scrie autorul *Imaginilor din Italia*. „Cine s-ar încumeta să susțină că a respirat cu adevărat aerul Greciei între cei patru pereți ai unui depozit londonez și că i s-a imprimat în suflet chipul acesteia, ieșind pe veșnic umedul Strand sau coborând prin romanticele, neguroasele crânguri ale Hyde Park-ului, prin acest peisaj prin excelență septentrional? La Londra, geniul locului este în mod vădit ostil celui în care au ieșit prima oară la lumină marmorele Parthenonului și Demetra de Cnid; și oare nu este mai aproape de aerul impregnat de viața imperceptibilă a acestor ființe ale lumii antice acel aer pe care îl respirăm fiecare, sub cerul liber al Muzeului Termelor lui Dioclețian din Roma, chiar dacă nu este înzestrat cu valori de mâna întâi? Vizitatorul care admiră aici basoreliefurile antice poate percepe uneori cu urechea căderea unei pere coapte, sau bătaia unei ramuri de smochin într-un geam

mişcat de vânt. În mijlocul curţii, lângă bătrânii chiparoşi, îşi joacă undele o fântână, iedera acaparează capiştea pe care erau sacrificaţi taurii albi. Mulţimea de vestigii adunate aici şi sarcofagele scăldate în soare îţi dau senzaţia că piatra de travertin din care sunt făcute este azurie şi transparentă, iar marmura caldă şi vie. În schimbul minunatei existenţe a acestor lucruri poţi da oricând perfecţiunea unei capodopere păstrată cu grijă, într-o încăpere oarbă. Petalele culese dintr-un trandafir, rămase pe faldurile rochiei unei femei sculptate, nu se ştie de către cine şi când, sunt o podoabă care o înfrumuseţează mai mult decât toate aprecierile cunoscătorilor şi decât gâlceava savanţilor. În aceste petale, în umbrele frunzelor şi ramurilor care alunecă pe faţa marmurei, în forfota şopârlelor printre vestigii, dăinuie parcă legătura dintre lumea antică şi lumea noastră, singurul mod prin care inimile noastre se pot cunoaşte şi «verifica» în viaţă această lume".

Acelaşi autor se referă mai departe la excelenta idee a organizatorilor Muzeului Naţional din Roma de a scoate sub cerul liber şi la lumina soarelui colecţii antice aflate în custodia sa. „Pentru sculptura antică, muzeul se dovedeşte mai nociv decât galeria de tablouri pentru pictura Renaşterii... Sculptura are nevoie de lumină şi de umbră, de spaţiul nemărginit al cerului şi de contrastul de ton cu vegetaţia; poate că are nevoie de urmele pe care le lasă ploaia şi de forfota vieţii în jurul său. Pentru această artă, muzeul va rămâne întotdeauna o puşcărie sau un cimitir. Într-un colţ liniştit al Forumului, sau la izvorul Juturnei, acolo unde dioscurii[3] îşi adăpau caii, vizitatorul este copleşit de o profundă emoţie", scrie Muratov. Ne întrebăm: ce preţ ar mai fi avut pietrele acestui izvor, dacă ar fi fost duse la muzeul din Berlin şi aşezate pe rafturi, de-a lungul unor pereţi meticulos uscaţi? Oare emoţia şi sentimentul de a te afla în faţa perfecţiunii care cuprinde sufletul nu sunt date tocmai de fondul de viaţă al acestor pietre, de contemplarea lor într-o ipostază funcţională? Ceea ce mă înspăimântă cel mai mult în activitatea comisiei noastre, şi a tuturor comisiilor şi societăţilor de acelaşi gen, în orice ţară s-ar găsi, este riscul de a greşi împotriva vieţii, cedând tentaţiei de a simplifica, urmând calea cea mai lesnicioasă, mortificatoare şi ucigătoare de suflet a colecţionarismului. Şi nu este întocmai aşa atunci când un estet sau un arheolog priveşte manifestarea de viaţă a unui organism alcătuind o entitate funcţională, ca pe un lucru în sine, tranşat, secţionat, extras din spiritul vital al locului, în afara oricărui raport funcţional cu întregul?

Scanned with OKEN Scanner

În Opisul (lista de inventar) veşmântăriei Lavrei întâlnim deja încercări ale unei asemenea mortificari. Astfel, referitor la faimosul potir din marmură roşu-oranj, jertfit de marele cneaz Vasili Vasilievici Tiomnyi, autorul inventarului notează: „X funturi[4] de marmură în valoare totală de 3 ruble şi 50 copeici". Să nu ne înşele prin naivitatea ei francă această însemnare: **nomine mutato de te fabula narratur**. Deşi complicată şi precisă, în acelaşi timp, formula „marmură de 3 ruble şi 50 de copeici" ar putea trece drept „clasică" pentru partizanii colecţionarismului abstract de obiecte care, rupte dintr-un context de viaţă prestabilit, nu au nici un sens sau aproape nici unul. „Ţine doar de domeniul visului — vom zice şi noi, împreună cu P.P. Muratov — ca, vreodată, toate statuile şi basoreliefurile descoperite în Forum şi pe Palatinum să revină din muzeele Romei şi Neapolelui la locurile lor. Cândva se va înţelege poate că pentru antichităţi este de preferat o moarte cinstită, datorată timpului şi naturii, decât un somn letargic într-un muzeu". Descentralizarea muzeului, aducerea lui în viaţă şi a vieţii în muzeu — muzeul în care vizitatorul să recunoască o instituţie vie, capabilă să educe zilnic mulţimile de oameni care îi trec pragul, muzeul care îşi refuză calitatea de magazie de rarităţi destinate unor esteţi gurmanzi, calitatea de a strânge în el tot ce este mai viu în creaţia umană, nu pentru un cerc închis de specialişti, dintre care unii se arată mai puţin cunoscători în aprecierea globală a fenomenului artistic, ci pentru mase — iată comandamentele de care ar trebui să se ţină seama în cazul unei reforme a muzeelor care să se opună acelor defecte ale culturii trecute, considerate, pe drept cuvânt, „burgheze".

Dar să ne întoarcem la consideraţiile teoretice.

Într-unul din referatele sale, Iuri Aleksandrovici Olsufiev defineşte **stilul** drept rezultat al acumulării unor percepţii artistice omogene (aş adăuga creatoare, din partea subiectului receptor) dintr-o epocă dată şi „de aceea — spune el — în concordanţa dintre stil şi conţinut aflăm garanţia adevăratei dimensiuni a autenticităţii artei epocii respective". În acest fel, vitalitatea artei este condiţionată de gradul în care concentrează anumite impresii şi de modul de a le exprima. Arta autentică se caracterizează prin unitatea dintre conţinut şi mijloacele de expresie ale acestuia, dar ar fi o dovadă de superficialitate dacă aceste mijloace ar fi înţelese în mod simplificator, dacă s-ar extrage din conţinutul plenar al funcţiei transfiguratoare a artei doar o singură latură. Acea latură — singura — extrasă dintr-un ansamblu organic, ar trece drept ceva in-

Scanned with OKEN Scanner

dependent, cu o existenţă nelegată de celelalte laturi ale întruchipării artistice, deşi, în realitate, aceasta n-ar fi decât o ficţiune. Rămasă în afara întregului, n-ar mai avea nimic real, aşa cum stratul de culoare desprins de pe un tablou nu constituie o realitate estetică şi nici o emisie simultană de sunete nu fac o simfonie. Iar dacă vreun estet, luând de bună o asemenea simplificatoare lipsă de receptivitate, ar încerca să taie firele sau, mai precis, arterele sistemului circulator care leagă o parte a operei aflată sub observaţie de alte opere—relaţie care i-ar scăpa estetului — el n-ar face decât să distrugă unitatea dintre conţinut şi mijloacele de expresie, să distrugă **stilul** obiectului de artă sau să-l desfigureze; distrugând sau desfigurând stilul, devitalizează opera, o lipseşte prin aceasta de dimensiunea ei autentic-artistică. Opera de artă este — repet — cu adevărat artistică numai atunci când îşi asigură totalitatea condiţiilor necesare pentru a exista, pe baza cărora şi prin care a luat fiinţă. Eliminarea unora dintre aceste condiţii, deturnarea sau înlocuirea lor, frustrează opera de artă de viaţa şi de „jocurile" ei, o denaturează şi o face să devină antiartistică. Elementele de stil alogene, introduse într-o operă al cărei stil este precis determinat, sunt, de cele mai multe ori, dizarmonice, în afară de cazul când este vorba de o nouă sinteză creatoare. O Afrodită în crinolină ar fi tot atât de insuportabilă ca şi o marchiză din secolul al XVII-lea în aeroplan. Dar dacă sub această formă primitivă integritatea operei de artă este îndeobşte recunoscută, condiţionările demersului artistic, aşa cum le-am expus aici, nu sunt nici pe departe recunoscute în toată amploarea, generalitatea şi obligativitatea lor. Ştim cu toţii fireşte că, pentru ca un tablou sau o statuie să existe ca fenomen estetic, este nevoie de lumină; muzica are nevoie de linişte, arhitectura — de spaţiu; ceea ce nu înţelege limpede oricine este că aceste condiţii trebuie să aibă, în plus, anumite determinante calitative. Ele nu reprezintă un merit suplimentar, un act de bunăvoinţă din partea celui ce le contemplă, ci sunt părţi constitutive ale organismului însuşi al operei de artă, „prevăzute" de creatorul acesteia, ca o prelungire a operei, dincolo de ceea ce înţelegem în mod curent prin acest termen. Un tablou, de pildă, are nevoie de un **anumit** ecleraj, dispersat, alb, suficient de puternic, omogen, iar nu de unul colorat, cu pete etc.; în afara acestei cerinţe de ecleraj, tabloul, ca obiect de artă, ca fenomen artistic, nu există. Dacă tabloul este plasat sub o lumină roşie, el fiind pictat pentru o lumină albă, aceasta echivalează cu moartea fenomenului estetic ca atare, fiindcă rama, pânza şi culorile în sine nu sunt câtuşi de puţin operă de

Scanned with OKEN Scanner

artă. Tot așa, dacă o operă de arhitectură este plasată într-un spațiu cețos sau dacă o lucrare muzicală este ascultată într-o sală cu acustică proastă — toate acestea duc la desfigurarea sau la aneantizarea fenomenului estetic. Mai mult decât atât: există, ca să spunem așa, și condiții cu caracter negativ de receptare a operei de artă; nu se poate, să zicem, asculta o simfonie sau privi un tablou într-o încăpere plină de gaze asfixiante și aceste condiții negative, atunci când nu este luată în seamă o anumită calitate a lor, se insinuează în stilul operei de artă, distrug unitatea dintre formă și conținut și, prin ea, opera ca atare. Atât sub aspect pozitiv cât și negativ, opera de artă este centrul unui întreg fascicul de condiții determinante de care depinde existența ei ca fenomen estetic; plasată în afara acestor condiții constitutive, ea pur și simplu nu există. Picturii de șevalet trebuie să i se asigure o ramă și un fond, pentru o statuie — un drapaj, pentru o clădire — un amplasament într-un loc care să asigure îmbinarea petelor de culoare cu spațiul aerian, pentru muzică — un ambient general adecvat. Cu cât sunt mai complexe condițiile de viață ale unei opere, cu atât mai lesne i se poate deforma stilul, mergându-se pe un drum greșit care să ducă, pe neobservate, în afara artei și la lipsa oricărui stil.

Aceste considerații de ordin general pot fi aplicate cu precădere artei eclesiale. Estetica trecutului apropiat își aroga dreptul de a privi „de sus" icoana rusească; în momentul de față ochii esteților s-au deschis spre arta religioasă. Din păcate însă, acest pas este numai primul; mult mai des se întâlnește lipsa de sensibilitate, nechibzuința estetică, în sensul că icoana este percepută ca un obiect independent, care se găsește, de obicei, în biserică sau care a ajuns acolo din întâmplare, dar poate fi dus cu succes și într-o sală de conferințe, într-un muzeu, într-un salon sau mai știu eu unde. Mi-am permis să numesc nechibzuință această rupere a uneia dintre ramurile artei religioase de organismul unitar al cadrului eclesial ca sinteză a artelor, ca mediu artistic în care, în mod exclusiv, icoana își păstrează pe de-a-ntregul sensul artistic, putând fi contemplată în adevărata ei dimensiune artistică. Cea mai elementară analiză a oricărei laturi a artei religioase relevă legătura ei cu toate celelalte laturi; în ce ne privește ne mărginim, deocamdată, să reliefăm doar câteva exemple, luate mai mult la întâmplare, de intercondiționare a diferitelor ramuri ale artei religioase.

Să luăm, bunăoară, aceeași icoană. Nu poate fi deloc indiferent modul în care primește lumina și, în acest sens, pentru existența artistică a icoanei, este

Scanned with OKEN Scanner

necesar ca eclerajul ei să corespundă întocmai modului în care a fost pictată. Prin urmare, eclerajul nu trebuie să însemne acea dispersie a luminii pe care o întâlnim în atelierele pictorilor sau în sălile de muzeu, ci lumina candelei, inegală, neuniformă, mişcătoare, redusă la un pâlpâit. Contându-se cu bună ştiinţă pe jocul tremurător, răspunzând celei mai mici adieri a flăcării, calculate fiind cu anticipaţie efectele reflexelor cromatice provenite de la fascicolele de lumină care trec prin geamul colorat, uneori şlefuit în faţete, icoana poate fi contemplată ca atare numai sub aceste reflexe, numai sub această lumină fremătătoare, fărâmiţată, inegală, parcă pulsatilă, bogată în iradieri calde, prismatice, astfel încât ea ne apare ca vie, încălzind sufletul, răspândind în jur o mireasmă caldă. Pictată în condiţii aproximativ asemănătoare, într-o chilie, cufundată pe jumătate în întuneric, cu o fereastră îngustă, sub o lumină artificială amestecată, icoana învie numai în condiţii prielnice şi — dimpotrivă —moare şi se desfigurează în condiţii care ar putea fi — vorbind abstract şi în general — propice, în aparenţă, pentru operele rezultate din penel: am în vedere eclerajul omogen, liniştit, rece şi intens din muzeu. Multe particularităţi ale icoanei constituie astăzi o provocare pentru privirea saturată a contemporanilor noştri: supradimensionarea unor proporţii, accentuarea liniilor, abundenţa de aur şi de pietre preţioase, folia de metal ştanţată, coronițele, pandantivele, ornamentele textile din brocart şi catifea, cusute cu perle şi cu nestemate; toate aceste condiţii specifice icoanei nu trăiesc câtuşi de puţin ca nişte picanterii exotice, ci ca un procedeu unic, necesar, absolut de neînlocuit, pentru a exprima conţinutul spiritual al icoanei, adică unitatea dintre fondul ideatic şi stil sau, altfel spus, autenticitatea sa artistică. Aurul care, în lumina dispersată a zilei, apare barbar, greoi, golit de conţinut, atunci când stă sub flacăra neliniştită a candelei sau a lumânării prinde viaţă, fiindcă scânteiază în miriade de reflexe, când într-un loc, când în altul, dându-ţi presentimentul altor lumi, nepământene, care inundă spaţiul de sus. Aurul este atributul convenţional al lumii de sus care, în muzeu, apare alegoric şi artificial, pe când în biserică este un simbol viu, plastic, aşa cum îl aflăm în faţa candelei şi a puzderiei de lumânări aprinse. Tot aşa, primitivismul icoanei, coloritul ei ţipător, uneori până la insuportabil, înaltul grad de saturaţie, accentele excesive, toate acestea ţin cont în mod subtil de modul cum este luminată biserica. În biserică tot ce este exacerbat se estompează, căpătând o forţă pe care nu ajung să o atingă mijloacele de expresie obişnuite; în feţele sfinţilor recunoaştem, în

Scanned with OKEN Scanner

această lumină de biserică, **chipuri**, adică figuri ale lumii de sus, vedenii vii ale unei alte lumi, apariții primordiale **uhrphönomene** cum am spune, după Goethe. În biserică ne aflăm față către față cu lumina platoniciană a ideilor; în muzeu nu vedem icoane, ci doar șarje ale acestora.

Să mergem însă mai departe și de la **arta focului**, care intră cu necesitate în sinteza cadrului eclesial, să trecem la **arta fumului**, fără de care, de asemenea, nu este posibilă această sinteză. Trebuie oare să mai demonstrăm că perdeaua fină, albăstruie de tămâie, topită în văzduh, aduce în contemplarea icoanelor și a picturii murale o îndulcire și o atenuare a perspectivei aeriene pe care muzeul nu numai că nu o cunoaște, dar nici măcar nu îndrăznește să și-o viseze ? Trebuie oare să mai reamintim că această atmosferă, în continuă mișcare, materializată, accesibilă privirii, dar în același timp, aducând cu o foarte fină granulație, conferă icoanelor și frescelor reușitele de o absolută noutate ale artei aerului — noi doar pentru arta profană, abstractă, solitară, nicidecum pentru arta religioasă — componentele ei fiind luate dinainte în calcul de creatori și prin urmare, absența lor nefăcând decât să desfigureze. Nimeni nu ne va contrazice dacă vom spune că lumina electrică ucide culoarea și curmă echilibrul masei coloristice; dacă vom spune că o icoană nu trebuie privită sub razele orbitoare albastru-violete ale luminii electrice, nu cred că se va găsi cineva care să mă combată. Oricine știe că lumina electrică, sub formă de arsură, poate avea repercusiuni asupra sensibilității psihice. Iată deci un exemplu în care calitățile artei religioase ar putea avea de suferit din cauza unor condiții de conservare negative. Dar, dacă există condiții nepotrivite, există, cu atât mai mult, și condiții propice, acestea fiind date de întregul ansamblu care creează nu numai cadrul eclesial ca un tot indivizibil, ci și fiecare latură a sa, organic subordonată restului. Se știe că stilul reclamă un ansamblu de condiții, o anumită recluziune a entității artistice ca o lume aparte și, de aceea, intruziunea unor elemente alogene duce la denaturarea atât a întregului, cât și a părților componente, dependente în totul de un centru, de un principiu de echilibru.

Vorbind la modul general, în biserică totul se leagă de tot. Arhitectura eclesială, de pildă, trebuie să țină seama chiar și de un asemenea amănunt, mărunt în aparență, cum este fumul albăstrui de tămâie, ale cărui spirale învăluie frescele, încolăcindu-se de coloanele cupolei și care, prin mișcările și sinu-

Scanned with OKEN Scanner

ozităţile sale, lărgeşte spaţiile arhitecturale aproape nelimitat, înmoaie uscăciunea şi asprimea liniilor şi, ca şi când le-ar topi, le dă viaţă şi mişcare. Până acum am vorbit însă doar de o mică parte din ceea ce reprezintă cadrul eclesial, una în care trebuie să recunoaştem o anumită uniformitate. Să ne amintim şi de plastica şi ritmul mişcărilor clericilor slujitori, de pildă în timpul cădelniţării, de jocul de culori al ţesăturilor scumpe, de mireasma plăcută, de acea atmosferă atât de specific ionizată de flăcările miilor de lumânări. Să ne aducem aminte că sinteza cadrului eclesial nu se limitează la sfera artelor plastice ci atrage, implicit, arta vocală şi poezia — o poezie de toate felurile — oficiul divin situându-se el însuşi pe un plan estetic, asemenea dramei muzicale. Totul este subordonat aici unui singur scop — efectul cathartic al acestei drame muzicale; totul se află într-o subordonare reciprocă, iar ceva care să poată fi luat disparat nu există, sau cel mult poate avea o falsă existenţă. De aceea, lăsând deoparte mistica şi metafizica cultului şi adresându-ne exclusiv planului autonom al artei ca atare, mă mir totuşi când am ocazia să aud vorbindu-se despre protecţia unui asemenea monument de înaltă artă cum este Lavra, într-un mod care concentrează atenţia asupra unui singur aspect, cu totală indiferenţă culturală şi artistică faţă de celelalte.

Dacă un iubitor de muzică vocală ar încerca să-mi demonstreze că în motivele melosului religios, atât de puternic legat de Antichitate, avem de-a face cu o mare artă, poate chiar cu cea mai înaltă artă vocală, comparabilă în muzica instrumentală numai cu Bach, dacă, în numele acestei valori culturale ar cere protejarea laturii cântate a slujbelor religioase, bizuindu-se în parte pe patrimoniul melodic cu specific local, păstrat în Lavră, prin tradiţie, firește i-aş strânge mâna. Dar mi-ar fi greu, făcând aceasta, să-mi stăpânesc durerea şi reproşul: „Oare vă este cu totul indiferent faptul că se prăbuşesc bolţile unor înalte valori arhitectonice, că se acoperă frescele, că se mâzgălesc şi se fură icoanele?". Nu aş putea să-i ascund iubitorului de cântare şi de artă plastică şi să-l fac să priceapă că aceeaşi grijă trebuie acordată monumentelor de poezie liturgică în care este păstrată vechea tradiţie a unui mod de citire recitativ şi scandat ca şi păstrării manuscriselor trecutului, de importanţă istorică pentru alcătuirea şi îmbunătăţirea cărţilor de cult. Tuturor acestor preţuitori ai artelor n-aş putea să nu le amintesc şi acele elemente incluse în cadrul eclesial, de o însemnătate oarecum secundară, dar esenţială în organizarea acestuia ca

Scanned with OKEN Scanner

o entitate artistică unitară, de acele arte uitate astăzi total sau pe jumătate: arta focului, arta mirosului, arta fumului, arta odăjdiilor etc., până la neasemuitele prescuri de la Lavra Sfintei Treimi, cu secretul coacerii lor neştiut, şi până la acea originală coregrafie constând în caracterul grav, măsurat al mişcărilor eclesiale, în ieşirile şi intrările slujitorilor celebranţi, în scoaterea şi readucerea icoanelor, în înconjurarea bisericii şi a sfintei mese, în procesiunile religioase. Cine s-a lăsat vreodată cuprins de farmecul antichităţii ştie prea bine în ce măsură toate acestea vin din Antichitate şi trăiesc ca o moştenire şi ca singur vlăstar direct al lumii antice, în special al tragediei sacre a Eladei. Le-aş aminti chiar şi detalii cum sunt acele atingeri specifice cu diferite suprafeţe, cu obiecte sacre din felurite materiale, cu icoane unse şi impregnate cu untdelemn, cădelniţate, plăcut mirositoare, ca şi atingerea acestora cu cele mai sensibile părţi ale corpului nostru — buzele.

Toate acestea intră în componenţa aceluiaşi cadru, cu un gen specific de artă, ca sfere artistice particulare din care arta tactilă, arta olfactivă etc., dacă ar fi îndepărtate, ansamblul artistic şi-ar pierde perfecţiunea şi integritatea; ca să nu mai vorbim de aspectele oculte, proprii fiecărei opere de artă şi în mod special celei eclesiale. Am intra într-un domeniu extrem de complex; nu voi putea vorbi aici nici de simbolică, element specific oricărei arte, în special artei culturilor organice. Să ne mulţumim cu o luare de contact exterioară, superficială, aş zice, cu problema stilului ca unitate a tuturor mijloacelor de expresie, pentru a vorbi despre Lavra ca despre un monument artistic şi istoric unitar, nepereche în felul său în întreaga lume, care impune o infinită atenţie şi o infinită grijă. În ordine culturală şi artistică, Lavra trebuie să fie privită ca un ansamblu inseparabil, să fie un „muzeu" total, fără a i se lua nici un strop din nepreţuita sevă de cultură acumulată aici, de stiluri atât de caracteristice, din epoci diferite, din perioadele moscovite şi petersburgheze ale istoriei noastre. Ca monument şi centru de înaltă cultură, Lavra este infinit necesară Rusiei în integralitatea ei, cu modul ei de existenţă, cu viaţa ei unică, reactualizând tărâmul trecutului îndepărtat. Rânduielile specifice acestei vieţi în integralitatea lor, ale acestei insule rămasă neschimbată din veacurile XVI-XVII trebuie ocrotite de stat, cel puţin cu aceeaşi grijă cu care erau ţinuţi ultimii zimbri în rezervaţia de la Bialowieza. Dacă în hotarele statului s-ar afla un aşezământ care ne-ar fi străin sub raport cultural şi în afara istoriei noastre

Scanned with OKEN Scanner

comparabil Lavrei, dar mahomedan sau lamaist, ar putea oare statul să stea la îndoială dacă trebuie sau nu asigurată protecţie unui asemenea aşezământ? De câte ori mai grijuliu trebuie să fie statul faţă de acest germen şi centru al istoriei *noastre*, al culturii *noastre* ştiinţifice şi artistice?

Sub acest raport, consider foarte neavenită şi diletantistă din punct de vedere estetic intenţia de a trece exploatarea Lavrei din mâinile călugărilor în cele ale unei obşti parohiale. Cine cunoaşte incompatibilitatea şi diferenţa calitativă dintre existenţa, psihologia şi, nu în ultimul rând, practica liturgică a călugărilor şi cea a oamenilor din afara mănăstirii, inclusiv a celor plini de bunăvoinţă — chiar şi sub aspect negativ — acela nu va putea să nu fie de acord cu mine că ar fi un flagrant atentat la unitatea stilistică a Lavrei, dacă ea ar fi încredinţată pentru slujbe clerului de mir. Chiar şi sub aspect pur pitoresc, ca pete de culoare, în biserică sau în incinta mănăstirii s-ar distruge dintr-o dată unitatea impresiei artistice dacă în locul călugărilor, cu ţinuta lor specifică ar veni alţii, cu alt stil sau fără nici un stil; Lavra ar fi transformată din monument de viaţă şi de creaţie într-un depozit mort, menit să adăpostească obiecte adunate acolo mai mult sau mai puţin întâmplător. Aş înţelege pretenţia fanatică de a distruge Lavra, încât să nu mai rămână din ea piatră pe piatră, în numele „religiei" socialismului, dar refuz categoric să accept un kultur-tragerism datorat faptului că în vremea noastră există o inflaţie de istorici de artă în dauna altor specialităţi, un kultur-tragerism care „apără" cu mai multă râvnă icoana, frescele şi chiar pereţii, dar care este indiferent faţă de alte înfăptuiri nepreţuite ale artei vechi şi mai ales care nu ia în seamă scopul suprem al artei, sinteza ultimă, atât de fericit şi de original realizată de cadrul eclesial al Lavrei Sfintei Treimi — Sfântul Serghie, acea sinteză la care tânjea atât de mult răposatul Skriabin[5].

Timpurile noastre nu caută artele, ci Arta în toată profunzimea ei, Arta, prima dintre toate activităţile umane şi care le uneşte pe toate. Nu-i poate fi ascuns conştiinţei contemporane nici măcar textul, darmite întreaga întruchipare artistică a „spectacolului preliminar"[6].

Serghiev Posad, 24 octombrie 1918

Scanned with OKEN Scanner

Semnele cereşti[1]

Reflecţii asupra simbolicii culorilor

Să ieşim afară, la loc deschis, de preferinţă la răsăritul soarelui sau, în orice caz, când soarele se află cu puţin deasupra orizontului şi să observăm jocul culorilor. Violetul, movul liliachiu şi îndeosebi albastrul stau drept în faţa soarelui. În părţile laterale — trandafiriul sau roşul portocaliu. Deasupra noastră — un verde transparent de smarald.

Să încercăm să aflăm ce vedem de fapt. Vedem lumină şi numai lumină, lumina unică a unui soare unic. Varietatea culorilor iradiate de soare nu este o însuşire specifică a acestuia, ci este expresia relaţiei sale cu un anumit loc şi, parţial, cu mediul celest pe care îl umple lumina lui unică.

Lumina este indivizibilă, compactă, de cea mai strictă continuitate. Este cu neputinţă ca într-un spaţiu inundat de lumină să poată fi izolată o parte care să nu comunice cu nici o altă parte. Nu poate fi separată o parte a spaţiului luminos, nu poate fi amputată o parte de lumină. (Acesta este un excelent exemplu al faptului că continuitatea nu constituie o condiţie suficientă a divizibilităţii şi că divizibilitatea nu precede analitic continuitatea). Atunci când corpurile opace interceptează lumina din spaţiu, captarea acesteia se produce întotdeauna unilateral, pe o singură parte şi de aceea nimeni nu poate împrejmui, închide, volumul de lumină astfel receptat.

Deci lumina este continuă. Dar centrii optici care absorb lumina şi ne-o transmit nu au o structură continuă. Ei sunt granuloşi, având aspectul unei pulberi foarte fine, conţin de fapt un fel de pulbere atât de măruntă, încât nu poate fi văzută la nici un microscop, dar care se compune totuşi din mici granule disparate, din corpusculi de materie. Acele luxuriante culori cu care se împodobeşte firmamentul nu reprezintă altceva decât modul în care se core-

Scanned with OKEN Scanner

leză lumina invizibilă cu discontinuitatea materiei. Am putea spune că valenţele cromatice ale luminii solare sunt acel adaos specific, acea modificare adusă luminii solare de praful de pe pământ, de cea mai fină pulbere terestră sau poate de o altă pulbere şi mai fină, cerească. **Violetul şi albastrul** sunt culorile vidului absolut. Un întuneric atenuat totuşi de reflexele luminoase ale prafului fin din atmosferă, aruncat peste el ca un văl. Atunci când spunem că vedem o lumină violetă sau azurul bolţii cereşti, vedem de fapt întunericul, bezna absolută, vidul care nu luminează el însuşi şi care nu primeşte lumină, dar nu vedem întunericul ca atare, ci aşa cum poate fi el perceput printr-o pulbere foarte fină, luminată de soare. Culorile **roşu şi roz** sunt date de aceeaşi pulbere, dar văzută nu din faţa luminii, ci dintr-o parte, o pulbere care nu atenuează întunericul spaţiilor interplanetare, nu-l diluează ci, dimpotrivă, îi ia luminii o parte din luminozitate, cea care obturează ochiul aflat în calea luminii şi care, prin lipsa ei de luminozitate, sporeşte impresia de întuneric. În sfârşit, lumina **verde**, care cade perpendicular, verdele zenitului, reprezintă echilibrul dintre lumină şi întuneric, eclerajul lateral al particulelor de praf, dar care lasă impresia iluminării unei singure emisfere a fiecărei particule, aşa încât oricare dintre ele poate trece drept întuneric pe fond luminos sau lumină pe fond întunecat. Lumina verde de deasupra noastră nu este nici întuneric, nici lumină.

Există deci numai energia luminii care produce lumină şi pasivitatea materiei care primeşte lumina, fără să o absoarbă, adică nu-i permite să treacă dincolo de ea. În sfârşit, mai există ceva despre care am putea spune doar la modul gramatical că **este**, fiindcă acel ceva este **nimic**, spaţiul pustiu, vidul, adică cel în care intensitatea luminii este egală cu zero şi unde prezenţa luminozităţii luminii nu este de conceput nici măcar ca o pură potenţialitate. Aceste două elemente, şi cel de-al treilea — nimicul, neantul — definesc întreaga varietate a culorilor cerului. De la aceste imagini senzoriale, gândul poate urca singur spre sensul lor simbolic. Dar aici trebuie să atrag atenţia o dată pentru totdeauna şi cu o maximă insistenţă că sensul metafizic al acestei simbolistici, ca şi al oricărei alte simbolistici veritabile, nu se suprapune pe imaginile senzoriale, ci este cuprins în ele, sensul metafizic definindu-le. Aceste imagini nu sunt percepute ca nişte imagini fizice, pur şi simplu, ci ca imagini metafizice — deci imagini metafizice care implică imagini fizice, prin care

Scanned with OKEN Scanner

apar în lumină. În cazul nostru, trecerea de la senzorial la suprasenzorial se produce treptat, încât rostind cuvinte precum **lumină, întuneric, culoare, materie**, nu ştim în ce măsură avem de-a face cu fizicul sau cu metafizicul. Fiindcă din toate aceste cuvinte care sunt **cuvintele originare** — derivă şi se formează — rămânând mereu paralele unele faţă de altele şi într-o vie relaţie reciprocă — atât semnificaţiile fizice cât şi cele metafizice, mai exact atât o metafizică cât şi o fizică. Într-adevăr, corelaţiile pe care le-am descris mai sus, ca aparţinând principiilor lumii fizice corespund perfect celor ale lumii metafizice. Ambele corelaţii sunt analoge şi se repetă şi una, şi alta întocmai aşa cum se repetă un sigiliu prin imprimarea sa. Pornind de aici poate fi determinată şi valoarea simbolului în lumea suprasenzorială, acesta fiind rezultatul corelaţiei principiilor existenţei senzoriale, adică **simbolistica culorilor**.

„Dumnezeu este lumină". Dumnezeu este lumină, dar nu într-un sens moralizator, ci ca un raţionament al percepţiei spirituale, concrete şi imediate a **slavei lui Dumnezeu**; contemplând-o, vedem lumina unică, neîntreruptă şi nedespărţită. Această lumină îşi refuză orice altă definiţie în afara celei care ne-o arată ca fiind neamestecată, curată „şi nici un întuneric nu este în ea" (I In. 1, 5). Definiţia luminii ar putea fi: lumina este lumina în care nu se află nici un întuneric, fiindcă în ea totul este lumină şi orice întuneric a fost biruit în veac, îndepărtat şi luminat.

În raport cu culorile, lumina este „albă". Dar „albul" nu este o definiţie pozitivă, el arată numai starea de neamestec, de puritate, „nici cu o culoare, nici cu a doua, nici cu a treia", ci ea singură, lumina pură, neamestecată. „Lumina albă" înseamnă doar desemnarea luminii ca atare, o accentuare pur analitică a integrităţii sale. Ea, lumina, sau Dumnezeu, înseamnă plenitudine; nu există în ea nimic unilateral, fiindcă tot ce este unilateral, parţial, provine dintr-un obstacol; în ea nu există nici o carenţă, nici o limitare. Căci numai o limitare, o slăbire, o stăvilire, o diluare a energiei pure a luminii printr-o pasivitate care îi este străină ar putea să determine lumina să nu mai fie lumină, egală ei înseşi, să devină parţială, înclinând într-o parte sau într-alta, în partea uneia sau a altei culori. Un asemenea mediu pasiv, în forma sa cea mai subtilă şi mai fină, poate fi **făptura**, nu însă făptura terestră care violează grosolan spiritualitatea luminii, ci făptura în sine, în sensul cel mai înalt şi mai subtil, făptura pe care am putea-o numi cea de la izvorul primordial şi care devine

Scanned with OKEN Scanner

un mediu care poate da luminii culoare. Această pulbere metafizică se numeşte Sofia[2]. Ea nu este lumina Dumnezeirii, nu este Dumnezeirea Însăşi, dar nu este nici ceea ce numim îndeobşte făptură, nu este materia inertă, rudimentară, acea grosolană opacitate faţă de lumină. Sofia se află la graniţa ideală dintre energia divină şi pasivismul făpturii; ea este Dumnezeu în aceeaşi măsură în care nu este Dumnezeu; ea este şi nu este, în aceeaşi măsură, făptură. Despre ea nu poţi spune nici „da", nici „nu", şi aceasta nu în sensul unei accentuări antinomice într-o direcţie sau alta, ci în acela al unei extreme capacităţi tranzitorii dintr-o lume în alta. Lumina este lucrare a lui Dumnezeu, Sofia este cea dintâi sporire a acestei lucrări, prima şi cea mai subtilă operă a Sa, în care se simte suflarea Sa; dacă nu ar exista interdependenţa dintre lumină ca lucrare a lui Dumnezeu şi Sofia, n-am fi în stare să diferenţiem protofăptura şi protomateria. Numai datorită interdependenţei acestor două principii putem stabili că Sofia nu este lumină, ci un dat complementar pasiv al acesteia, iar lumina nu este Sofia, ci aceea de la care Sofia primeşte lumină. Această corelaţie determină valenţele cromatice. Contemplată ca operă de creaţie divină, ca prima particulă a existenţei relativ independentă faţă de Dumnezeu, ca un asalt al întunericului, înaintând spre lumină, deci văzută dinspre Dumnezeu, cu faţa spre neant, Sofia ni se arată ca fiind de culoare albastră sau violet. Dimpotrivă, contemplată ca un rezultat al creaţiei divine, indisociabilă de lumina divină, ca una dintre primele iradieri ale energiei divine, ca forţă divină chemată să înlăture întunericul, adică privită dinspre lume spre Dumnezeu, Sofia ni se arată roz sau roşu. Roz sau roşu, ea apare în ochii făpturii terestre precum chipul lui Dumnezeu, ca o apariţie a lui Dumnezeu pe pământ, ca „umbra rozã" căreia i se ruga Soloviov. Se arată însă albastru şi violet ca suflet al lumii, ca esenţă spirituală a lumii, ca un acoperământ albastru întins peste natură. În viziunea lui Viaceslav Ivanov[3] sufletul nostru este un diamant albastru, fiind cea dintâi temelie a fiinţei noastre atunci când ne aplecăm mistic privirea spre adâncurile propriei fiinţe. În sfârşit, există şi o a treia direcţie metafizică, nici spre lumină, şi nici dinspre lumină. Sofia se găseşte dincolo de această definiţie sau de o autodefiniţie în raport cu Dumnezeu. Este acel aspect spiritual al existenţei, aspectul edenic de dinainte de cunoaşterea binelui şi a răului. Nu există încă o aspiraţie către apropierea de Dumnezeu, nu există nici îndepărtarea de Dumnezeu, fiindcă, în general, nu

Scanned with OKEN Scanner

există direcţii, într-un sens sau altul; nu există decât mişcare în jurul lui Dumnezeu, un joc liber înaintea Feţei lui Dumnezeu, asemenea şerpilor verzi-aurii ai lui Hoffman sau a Leviathanului, pe care Dumnezeu l-a creat, cum spune psalmistul „în joacă" sau aşa cum joacă marea sub razele soarelui. Şi aceasta este Sofia, această faţă a Sofiei se vede verde-auriu, cu transparenţe de smarald. Este ceea ce pâlpâia, fără să-şi fi găsit expresia, în primele proiecte poetice ale lui Lermontov. Aceste trei aspecte fundamentale ale protofăpturii definesc cele trei culori de bază în simbolistica culorilor, în timp ce semnificaţia culorilor intermediare este stabilită numai în raport cu ele. Dar, oricare ar fi varietatea culorilor, toate vorbesc despre relaţia, diferenţiată totuşi, a aceleiaşi Sofia, unică lumină cerească. Soarele, pulberea cea mai fină şi bezna pustiului — în lumea simţurilor; Dumnezeu, Sofia şi întunericul cel mai din afară, întunericul nonexistenţei metafizice — în lumea spiritului. Iată cele două principii care condiţionează diversitatea culorilor aici şi dincolo, în deplină corespondenţă unele cu altele, unele faţă de altele.

Serghiev Posad, 11 octombrie 1919

Scanned with OKEN Scanner

Lavra Sfânta Treime — Sfântul Serghie și Rusia[1]

I

Aflându-se în trecere pe la Lavra Sfânta Treime — Sfântul Serghie în secolul al XVII-lea, și anume la 11 iulie 1655, Paul de Alep, arhidiaconul Patriarhului de Antiohia, vorbește despre ea cu cel mai mare entuziasm, ca despre cel mai frumos loc de pe tot pământul. Biserica Sfânta Treime „este atât de frumoasă, încât nu-ți mai vine să ieși din ea". N-avem motive să suspectăm sinceritatea acestei aprecieri, fiindcă Paul de Alep nu scria pentru a fi publicat, ci numai pentru sine și pentru nepoții săi, și abia în vremea noastră impresiile sale au devenit bun comun. Ar fi incorect dacă am pune în relație această mărturie cu elocința de tip oriental a scriitorului. Dacă fantezia lui arabă sau, mai bine zis, ardoarea percepției sale l-ar fi făcut să culeagă de prin locurile pe unde trecea impresii estetice mai puternice decât ar fi fost în stare să adune sensibilitatea atrofiată și rece a septentrionalilor, atunci toate lucrurile văzute ar fi fost apreciate otova; or, Lavra ocupă un loc de excepție în însemnările sale și, de bună seamă, așa și este. Mărturia lui Paul de Alep poate fi verificată involuntar de oricine se află câtva timp în preajma „Casei Prea Sfintei Treimi", așa cum o numesc cronicile noastre. O vizită turistică la Lavra dezvăluie îndată, chiar și privirii fugare, un tablou care copleșește nu prin redundanță, ci prin abundența impresiilor estetice pe care le degajă lucrurile de cea mai bună calitate. Există însă și un farmec mai subtil al Lavrei care te cucerește cu fiecare zi petrecută în această lume monahală. O vrajă caldă, asemenea amintirilor difuze din copilărie, îndeamnă sufletul să se lege de Lavră în așa fel, încât toate celelalte locuri i se par de-atunci încolo străine, iar aceasta — patria adevărată care își cheamă la sine fiii de îndată ce s-au îndepărtat de ea. Într-adevăr, cele mai bogate impresii devin pustii și nostalgice, atunci când te afli departe, fă-

Scanned with OKEN Scanner

cându-te să te simţi mereu atras de „Casa" Prea Cuviosului Serghie. Această vrajă irezistibilă rezidă în natura ei, profund organică. Aici nu este vorba doar de estetică, ci şi de un simţ al istoriei, un mod de a intra în sufletul poporului, de a percepe **plenar** statalitatea rusească[2], la care se adaugă o idee greu de explicat, dar care te urmăreşte cu obstinaţie: tocmai aici, la Lavra, deşi nu-ţi dai seama cum anume, avea să prindă viaţă ceea ce în sensul cel mai elevat al cuvântului se numeşte opinie publică, aici s-au pronunţat verdictele istoriei, aici s-au judecat public şi fără apel toate aspectele vieţii ruseşti. Această unitate vie şi multiplă a Lavrei, ca microcosm şi microistorie, ca un fel de **sinopsys** al existenţei patriei noastre, conferă Lavrei un caracter **noumenal**[3]. Aici poate fi perceput, mai mult ca oriunde, pulsul istoriei ruseşti, aici s-au adunat, la extremităţile lor, cel mai mare număr de centri nervoşi, sensibili, motrici, aici Rusia poate fi înţeleasă ca un întreg.

În măsura în care un portret făcut de un artist are, ca să spunem aşa, infinit mai multă substanţă decât o imagine fotografică, fiindcă prin capacitatea sa de sublimare însumează multiplele şi diversele impresii pe care le poate lăsa o faţă şi pe care placa fotografică le poate surprinde doar întâmplător şi disparat, Lavra este un portret artistic al Rusiei în totalitatea ei, în comparaţie cu care, indiferent care alt loc, nu este decât o simplă fotografie. Putem spune deci că Lavra este întruchiparea sau manifestarea ideii ruse[4], a **entelehiei**[5] sale, după cuvântul lui Aristotel. Iată de unde provine această inexplicabilă atracţie spre Lavra! Fiindcă doar aici, în centrul noumenal al Rusiei, trăieşti în cetatea de scaun a culturii ruseşti, în timp ce tot restul nu este decât provincie şi periferie. Numai aici, repet, plămânii pot avea o respiraţie spirituală deplină, iar stomacul se îndestulează cu o hrană culturală consistentă şi bună... Împărtăşindu-te de la acest punct de echilibru al vieţii ruseşti, de la acest centru de sprijin şi de convergenţă al diferitelor forţe ale acesteia, încerci o stare de dezechilibru, dezvoltarea armonioasă a personalităţii fiind primejduită de specializare şi tehnicizare. M-am apropiat de acel cuvânt care ar putea defini locul, impregnat de energia duhovnicească a Prea Cuviosului Serghie, cuvânt căruia, deocamdată, nu reuşeşte nimeni să-i dea expresie. Cuvântul este **antichitate**. Cine pătrunde în această inimă a Rusiei, singura moştenitoare legitimă a Bizanţului şi prin intermediul acestuia — aş zice chiar direct! — a Greciei antice[6], cine pătrunde, zic, aici în Lavra, începe să fie

Scanned with OKEN Scanner

încercat de gândul descoperirii unor ecouri ale antichității, în cele mai prețioase straturi ale culturii rusești, nutrind convingerea că se află în fața unor manifestări ale elenismului antic. Nu poate fi vorba de o imitație formală și deci superficială, neesențială, nici măcar de o influență istorică, ci de însuși spiritul culturii, de o anume ambianță sonoră, căreia i s-ar putea descoperi similitudini, uneori dintre cele mai mărunte, cum ar fi intonațiile și timbrul vocilor prin care pot fi recunoscuți membrii aceleiași familii, chiar în absența unor asemănări exterioare frapante. Iar dacă toată Rusia, în configurația sa metafizică, se înrudește cu elenismul, ctitorul, Părintele spiritual al Rusiei moscovite[7], a întruchipat în persoana sa desăvârșită adevărata armonie elenistică într-un asemenea grad de elaborare artistică, pe linia spiritualității rusești, încât el însuși, în raport cu Lavra sau mai precis cu tot ce înseamnă cultură și care poartă pecetea acesteia, este — revenind la comparația de mai înainte — portretul portretelor, expresia cea mai pură a unei esențe spirituale care răzbate într-o mare diversitate, din toate aspectele și din întreg ansamblul Lavrei. „Casa" Prea Cuviosului Serghie reprezintă fața Rusiei, manifestarea sa primordială, pentru a-l parafraza pe Goethe sau, recurgând la propria noastră terminologie, chipul ei, chipul feței sale, fiindcă prin „chip" înțelegem manifestarea cea mai pură a formei spirituale, eliberată de orice crustă, de tot ce s-a depus de-a lungul timpului, stratificându-se, înscorțoșându-se, de tot ce, ajungând într-o stare letargică, ocultează liniile sale elaborate și pure. În conștiința Bisericii — nu însă în cea mediocră, de care sunt impregnate manualele de teologie, ci în conștiinta sobornicească, formată dintr-o neîntreruptă sobornicitate[8] și din continua raportare la poporul care se regăsește într-o conștiință de sine comună, duhovnicească, Casa Făcătoarei de viață Treimi a fost și va fi recunoscută întotdeauna ca inimă a Rusiei, iar cel ce a înfăptuit-o, Prea Cuviosul Serghie de Radonej „ocrotitorul și ajutătorul de căpetenie al împărăției noastre rusești", așa cum l-au numit, în 1689, țarii Ioan Alekseevici și Petru Alekseevici[9]; „mare ajutător și ocrotitor de căpetenie al poporului rus", deși mai exact ar trebui spus Îngerul păzitor al Rusiei. Chestiunea nu constă îl a-l compara cu alți sfinți, care au și ei o dimensiune istorică măreață, ci în comuniunea fertilă, creatoare pe care a avut-o Prea Cuviosul Serghie cu sufletul poporului rus. Atunci când vorbesc despre tatăl meu ca despre un om excepțional pentru mine, nu-mi pun deloc problema să-l compar, în tot ce a făcut,

Scanned with OKEN Scanner

cu alți părinți; știu că el este numai al meu și, atunci când rămân singur cu mine însumi, nu pot să nu mă gândesc la el și la nimeni altul. Tot astfel, în strădania de a înțelege sufletul Rusiei, nu putem să nu ne adunăm gândurile în jurul acestui înger al pământului rusesc — Serghie. Gândirea populară și cea bisericească despre îngerii păzitori se apropie foarte mult de noțiunile filosofice, de „ideea" platoniciană, de „forma" sau „entelehia" aristotelică, de conceptul de „ideal", chiar dacă a fost alterat, ca esență spirituală, supraempirică și suprarațională, ideal care se cere atins cu prețul unui efort creator și artistic de o viață întreagă, transformând astfel viața în cultură. Pentru a înțelege Rusia, trebuie să înțelegi Lavra. Pentru a pătrunde sensul Lavrei, trebuie să te apropii cu luare-aminte de ctitorul său, **Sfântul Serghie**, minunatul stareț recunoscut de contemporanii săi, încă din timpul vieții, ca sfânt.

II

Epoca Prea Cuviosului Serghie, adică epoca apariției Rusiei moscovite, coincide cu una dintre cele mai mari catastrofe culturale. Am în vedere sfârșitul Bizanțului, fiindcă Prea Cuviosul Serghie s-a născut cu aproximativ o sută cincizeci de ani și a murit cu aproximativ șaizeci de ani înainte de căderea definitivă a Constantinopolului. Dar flacăra, până ajunge să se stingă, își sporește combustia, astfel încât Evul Mediu Bizantin, înainte de cădere, cunoaște o înflorire deosebit de impresionantă, conștientizând și reiterând, înainte de moarte, ideile sale, cu o deosebită pregnanță. Secolul al XIV-lea este marcat de așa-numita cea de-a treia Renaștere a Bizanțului, sub domnia Paleologilor. Toate forțele spirituale ale Imperiului Roman de Răsărit se deșteaptă din nou; filosofia speculativă, poezia, artele plastice. Rusia veche aprinde flacăra culturii sale direct de la focul sacru al Bizanțului, primind din mână în mână, ca pe o ștafetă de preț, focul prometeic al Eladei. În Prea Cuviosul Serghie, ca într-un ochi mereu treaz, focalizează cuceririle culturale ale Evului Mediu grecesc. Ceea ce s-a aflat dispersat, iar mai târziu fărâmițat în Bizanț și care a dus până la urmă aici la moartea culturii se adună din nou creator și vital în inima viguroasă a unui popor tânăr, în ipostaza strălucitoare a unei singure persoane

Scanned with OKEN Scanner

și de la ea — de la Prea Cuviosul Serghie — se revarsă mulțime de izvoare cu apa vie a culturii, adăpând poporul rus și dobândind, prin el, o identitate proprie.

Privind istoria rusă, urzeala culturii rusești, nu vom afla nici un fir care să nu ducă spre acel nod primordial: ideea morală, statalitatea, pictura, arhitectura, școala rusească, știința rusească. Toate aceste direcții ale culturii rusești se întâlnesc în activitatea Prea Cuviosului. În persoana sa, poporul rus s-a recunoscut pe sine: locul său în istorie și în cultură, țelurile sale culturale și numai atunci când a dobândit această conștiință a căpătat dreptul istoric la independență[10]. Bătălia de la Kulikovo, inspirată de Mănăstirea Sfintei Treimi și pregătită acolo, cu un an înainte de deznodământ, a însemnat deșteptarea Rusiei ca popor în istorie; cu Prea Cuviosul Serghie *incipit historia*. Să examinăm însă ce aspect a luat concentrarea tuturor acestor direcții și probleme culturale, preluate de Prea Cuviosul Serghie de la Bizanțul muribund. Evident, nu trebuie să vedem în persoana Prea Cuviosului un polyhistor sau un fac-totum, care să fi cuprins numai în sine totalitatea aspectelor, atât de variate, ale culturii bizantine. Dar el s-a aflat în contact cu cea mai strălucită culme a Evului Mediu grecesc, pe care se adunaseră, într-un singur mănunchi, toate limbile de foc ale acestei culturi, alcătuind flacăra din care avea să ia lumină duhul său. Această culme era ideea metafizică religioasă a Bizanțului care se aprinsese din nou, cu o deosebită strălucire pe vremea Prea Cuviosului. Îmi dau seama că pentru cei ce nu pot pătrunde în sensurile cultural-istorice ale disputelor metafizice religioase din Bizanț vorbesc degeaba; aceștia nu văd altceva decât intrigi clericale de curte și pedanterie teologică. Dimpotrivă, dacă pătrunzi în controversele dogmatice ale perioadei respective, subtextul lor devine, indiscutabil, de o nemăsurată însemnătate filosofică și general-culturală, acest subtext culminând simbolic în formule dogmatice[11]. Iar discuțiile privitoare la acele formule nu erau nici pe departe scolastice, determinate de inutile și abstracte subtilități intelectuale, ci analize deosebit de profunde ale condițiilor înseși de existență a culturii, ale unei bătălii neabătute și nedomolite pentru unitatea și pentru însăși existența culturii, fiindcă așa-numitele erezii, privite dintr-o perspectivă cultural-istorică sau prin subtextul lor, erau încercări de subminare a temeliilor culturii antice, pentru ca, distrugându-i-se coerența, să fie nimicită pe de-a-ntregul. Din punct de vedere teologic toate controversele dogmatice, începând din secolul întâi, până în zilele noastre, se

Scanned with OKEN Scanner

reduc la două probleme: problema Sfintei Treimi şi problema Întrupării. Ambele direcţii problematice reprezentau afirmarea caracterului absolut al Divinităţii şi, pe de altă parte, a valorii spirituale a lumii. Apărând cu aceeaşi energie amândouă principiile, creştinismul are meritul istoric de a fi abolit obstacolele care separau un iudaism exclusiv monoteist şi transcendent în raport cu lumea[12] de un păgânism exclusiv panteist şi imanent, principii de cultură considerate ireconciliabile. Or, noţiunea însăşi de cultură presupune concomitent o valoare susceptibilă să se afirme creator, existentă prin ea însăşi, fără a se confunda cu viaţa, ca şi posibilitatea acesteia de a se manifesta — ceea ce ţine de caracterul „plastic" al vieţii care este, în aşteptarea momentului când îşi va putea afirma valoarea, asemenea lutului maleabil în mâinile artistului.

Lutul s-a modelat de la sine între degete
luând întocmai înfăţişarea fiilor mei...[13]

Aceste versuri dau seamă de experienţa omului de creaţie, prin intermediul lui Prometeu, ele aparţinând unui profund cunoscător al procesului de creaţie artistică. Dacă nu există valoare absolută, nu ai ce să întruchipezi în artă şi, prin urmare, însăşi noţiunea de cultură nu poate exista. Dacă viaţa este străină divinului, ea nu va fi capabilă nici să primească, nici să zămislească din sine o formă creatoare şi, în consecinţă, va rămâne izolată, în afara culturii, noţiunea de cultură vădindu-se deci inoperantă. Dintr-o parte sau din cealaltă, această noţiune a fost mereu atacată. Fie din partea păgânismului unilateral, fie din aceea a iudaismului unilateral (exclusivist). Apărarea culturii şi a temeliilor sale de către conştiinţa universală şi sobornicească a căpătat întotdeauna aspectul unei lupte pentru apărarea acestor două principii complementare, indispensabile în egală măsură culturii. În funcţie de natura atacului, apărarea însăşi a adoptat forma schematică a „lozincilor", a formulelor dogmatice şi scolastice, pe gustul spectatorului ocazional al istoriei, dar pline de sevele vieţii şi având o importanţă enormă sub raport general-cultural, atunci când le examinăm în contextul culturii. Aceste două principii ale culturii, care sunt, implicit, şi doi poli ai dogmaticii, se confirmă şi se explică unul pe altul, reprezentând urzeala şi firul din care se ţese pânza culturii ruseşti. În timp ce Rusia kievleană — perioada etnogenezei noastre, a apariţiei particularităţilor exponenţiale ale poporului nostru — este dominată de ideea receptivităţii lumii faţă de Divinitate, în Rusia moscovită şi petersburgheză — perioada de

Scanned with OKEN Scanner

formare a naţiunii şi a statului — se impune precumpănitor ideea principiului întruchipat al valorii, care rămâne transcendent. Modul feminin de receptare a vieţii în Rusia kievleană şi-a ales drept simbol dogmatic şi artistic Sofia — Înţelepciunea divină, ipostaza cerească a Artei[14]. Modul masculin de organizare a vieţii, specific Rusiei moscovite şi petersburgheze, se cristalizează în simbolul artistic şi dogmatic al Prea Sfintei Treimi. Întemeietorii acestor două straturi fundamentale ale istoriei ruseşti, kievlene şi moscovite, sunt, în acelaşi timp, cei mai mari promotori ai celor două coordonate ideatice de bază ale spiritului rusesc.

III

Ei au fost cei dintâi care au întrezărit în altă lume arhetipurile esenţelor prin care se defineşte duhul culturii ruseşti. Nu doar cel al ştiinţei teologice sau al unei culturi exclusiv eclesiale — prin interpretarea eronată a acestui termen ca sinonim al clericalismului — ci în toată amploarea şi profunzimea lui, eclesial în sens de „popular" (*ecclesia* = „adunare"), de integritate a culturii ruseşti în toate manifestările ei, generale şi particulare. Da, Sfântul Kiril cel „întocmai cu Apostolii" a văzut la vârsta copilăriei, când sufletul imaculat îşi păstrează întru totul pecetea primordială de arhetip al Lumii de Sus, a văzut, deci, într-un vis tainic Sofia — Înţelepciunea[15]. Aşa cum i s-a arătat Ea — percepţia divină a lumii — avea chip de prea frumoasă fecioară, de neam împărătesc. Alegându-şi-o de logodnică dintr-o mulţime de fecioare, Kiril cel „întocmai cu Apostolii" a păstrat cu evlavie şi a purtat în suflet acest simbol toată viaţa, statornic, asemenea unui cavaler medieval, care poartă fidelitatea faţă de Cereasca Fecioară. Acest simbol a devenit esenţa primordială a tinerei Rusii, care avea să se împărtăşească din imperiala generozitate a culturii bizantine.

Cel mai vechi subiect iconografic rusesc — icoana Sofiei, Înţelepciunea divină a acelei Fecioare imperiale, înaripată, cu faţa de foc, învăpăiată de Erosul ceresc — vine de la Kiril, începătorul culturii ruseşti. Suntem îndemnaţi să credem că însăşi compoziţia icoanei Sofiei, cu o atât de misterioasă istorie — am în vedere vechiul model, aşa-zis de Novgorod — este datorată tot lui

Scanned with OKEN Scanner

Kiril. Novgorodul şi Rusia kievleană s-au cristalizat în jurul acestei imagini. Să nu uităm că însăşi limba vechii noastre scrieri şi o dată cu ea vechea noastră literatură, impregnată în forma şi în ideaţia ei de cea mai nobilă dintre limbi, cea elină, a fost modelată — anume modelată — dintr-o masă lingvistică rudimentară de Kiril, „prietenul Sofiei", fiindcă porecla lui este *filo-sofiul*, iar civilizaţia medievală cavalerească a Rusiei kievlene se formează în jurul Catedralei Sfânta Sofia şi a altor lăcaşuri închinate Sfintei Sofii. Iată însă că, după o asimilare încrezătoare a elenismului şi după ce s-a format, sub o înrâurire venită din afară, o receptivitate de tip feminin a poporului rus, a venit şi timpul unei afirmări a conştiinţei de sine şi a unei atmosfere spirituale de tip masculin: crearea statalităţii şi întemeierea unui mod de viaţă stabil, maturizarea capacităţilor creatoare pe tărâmul artelor şi ştiinţelor, progresul economic şi al vieţii de fiecare zi. Poporul rus va avea parte de o nouă „arătare" a arhetipului Lumii de Sus, în persoana celui de al doilea întemeietor al său — Prea Cuviosul Serghie. Încă de pe vremea când era copil şi chiar mai demult — spun hagiografii săi — adică de pe când se afla în pântecele mamei, în sufletul său se ivise un semn ceresc. Nu este cazul aici nici să apărăm, nici să respingem afirmaţia cuprinsă în viaţa sfântului, cum că pruncul Vartolomeu ar fi salutat de trei ori Sfânta Treime; important este să reţinem de aici ceea ce a vrut să spună, prin aceasta, conştiinţa populară: „Iată cum s-a alcătuit, încă din pântecele maicii sale, prin lucrarea unui arhetip din cealaltă lume, duhul Prea Cuviosului Serghie". Acest arhetip era revelaţia, cu caracter absolut, a Sfintei Treimi care, cam în acelaşi timp, adică pe când trăia Prea Cuviosul, era tâlcuită exhaustiv, de aşa-numita controversă palamită şi de gândirea teologică a Bizanţului prin problema „harului de obşte" al Sfintei Treimi. Aceste probleme îl preocupau foarte serios şi pe Prea Cuviosul Serghie; pentru a lua cunoştinţă de ele, îl trimisese la Constantinopol pe unul dintre oamenii săi de încredere. După ce a pronunţat acest ultim cuvânt, Bizanţul şi-a îndeplinit misiunea istorică, nemairămânându-i nimic de făcut. Se deschidea o nouă eră în istorie — era în care acest cuvânt avea să prindă viaţă în planul culturii, iar misiunea culturală a Bizanţului trecea pe seama altui popor, care îşi însuşise de-acum virtutea receptivităţii, fiind în măsură să dea chip, în sânul său, arhetipului ceresc. Puterea Bizanţului degenerase, în timp ce în mlaştinile Rusiei lua fiinţă statul rus. Simbolul noii misiuni culturale era „arătarea Treimii".

Scanned with OKEN Scanner

IV

Se spune adesea că biserica de lemn cu hramul Sfintei Treimi construită de Prea Cuviosul Seghie în Lavră şi apoi reînălţată din temelii din piatră albă de Prea Cuviosul Nikon este, cronologic, prima biserică din lume care poartă acest hram. Ne este destul de greu să susţinem acum acest protocronism de ordin exterior, factologic. Vechii istoriografi menţionează până la patru biserici cu hramul Sfintei Treimi în Răsărit şi două în Apus, în secolele IV-IX. Chiar dacă aceste mărturii ar fi adevărate, nu se poate spune că alegerea unui asemenea patron colectiv era de domeniul practicii curente şi nici măcar bisericile amintite nu şi-au păstrat multă vreme hramul, astfel încât, ulterior, Răsăritul n-a mai avut biserici cu acest hram.

În letopiseţele noastre sunt menţionate biserici cu hramul Sfintei Treimi începând din secolul al XII-lea şi apoi, în următoarele două veacuri, la Cracovia, Lysiţa, câteva la Marele Novgorod, la Holm, Serpuhov, în regiunea lacurilor şi mai ales Catedrala din Pskov. Este greu de spus dacă versiunile tardive ale cronicilor corespund exact cu vechile înscrisuri şi dacă nu cumva vechile biserici de lemn, care între timp arseseră, avuseseră alt hram, abia cele noi care le luaseră locul fiind închinate Sfintei Treimi, acest hram putând, prin urmare, figura doar cu titlu „retroactiv" în cronicile la care ne referim. Totuşi, rămân incontestabile trei fapte: în vechime, exista obiceiul de a „reboteza" bisericile (de pildă biserica Sfântului Duh din Lavra avea iniţial hramul Sfintei Treimi); pe de altă parte, cronicile ne dau versiuni diferite referitor la aceeaşi biserică (Sfânta Treime de la Cracovia este numită şi „Maica Domnului"); în sfârşit, în ordinea progresului realizat de conştiinţa teologică şi filosofică, elaborarea formulei trinitare simetrice[16] aşa cum o găsim tocmai în secolul al XIV-lea în Biserica Răsăriteană, face din ideea Treimii obiect de atenţie specială, ceea ce avea să ducă ulterior la edificarea de biserici cu hramul Sfintei Treimi, la dezvoltarea iconografiei trinitare, la crearea unui ciclu de sărbători ale Treimii şi la o nouă poezie liturgică. De aceea este foarte puţin probabil că s-ar fi construit biserici cu hramul Sfintei Treimi, înainte de a se fi dezvoltat ideea trinitară, în secolul al XIV-lea. Chiar dacă în secolele precedente ar fi existat câteva asemenea biserici, ele n-ar fi putut apărea ca simboluri conştiente ale unei idei care încă nu se formulase şi, prin urmare, tre-

Scanned with OKEN Scanner

buie considerate fie ca niște accidente istorice, care n-au intrat în cursul „plănuit" al istoriei, fie ca niște pre-simțiri difuze a acelui fenomen unitar care avea să se dezvăluie abia în secolul al XIV-lea.

Nimic măreț nu apare întâmplător și nu poate rezulta dintr-o erupție capricioasă. Spre ceea ce ne apare la un moment dat măreț, converg nenumărate fire, țesute în istorie cu mult timp înainte. Un lucru măreț este sinteza virtualităților oricărui popor, care există asemenea unor luminițe abia vizibile. Mărețul n-ar fi măreț dacă n-ar da un răspuns efortului de creație al unui întreg popor. În același timp, el și numai el realizează sinteza tuturor frământărilor difuze, reducându-le pe toate la un singur cuvânt. Cum a fost cuvântul Prea Cuviosului Serghie, care a exprimat tot ce era esențial în căutările și în năzuințele poporului rus, și acest cuvânt, chiar dacă fusese rostit mai înainte, a fost pronunțat acum conștient, pentru prima dată și cu întreaga greutate de Sfântul Serghie. În acest sens, prioritatea ecumenică a Catedralei Lavrei Sfânta Treime este în afară de orice discuție. În ce privește epoca petersburgheză, atunci intră Rusia în rândul marilor puteri europene și construiește încă o catedrală cu hramul Sfintei Treimi[17]. În acest fel, Petru cel Mare leagă din punct de vedere spiritual Sankt Petersburgul de Moscova. Printr-un asemenea edificiu fusese marcat, la timpul respectiv, începutul independenței Rusiei și în Răsărit.

Cinstitor al Sfintei Treimi, Prea Cuviosul Serghie a construit biserica Sfintei Treimi văzând în ea o chemare la unitatea pământului rusesc, în numele unei realități superioare. Zidește biserica Sfintei Treimi pentru ca „fiind ea mereu privită — după cum se exprimă hagiograful Prea Cuviosului — să fie biruită spaima iscată de odioasa dezbinare a lumii". Treimii I se spune „de viață făcătoare", adică obârșia și izvorul vieții, și „deoființă și nedespărțită" fiindcă unitatea în dragoste înseamnă viață și început de viață, iar vrăjmășia, discordia și dezbinarea distrug, înăbușă și duc la moarte. Dezbinării aducătoare de moarte i se opune unitatea „de viață făcătoare" care se înfăptuiește fără răgaz prin lucrarea duhovnicească a iubirii și a înțelegerii reciproce. Potrivit intenției întemeietorului, întruchipată în mod genial chiar de el însuși, „biserica Sfintei Treimi este prototipul strângerii laolaltă a rușilor, în unire spirituală și în dragoste frățească". Ea urma să fie centrul unirii culturale a Rusiei în care să-și găsească punct de sprijin și supremă legitimare toate laturile vieții ru-

Scanned with OKEN Scanner

seşti. Desăvârşita ospitalitate de care Prea Cuviosul Serghie nu înceta să vorbească şi din care ţarul Aleksei Mihailovici făcuse o lege, darurile de toate felurile, începând cu bucata de pâine şi terminând cu tămăduirea trupurilor şi a sufletelor, nefiind date uitării nici jucăriile pentru copii, pe care le făcea chiar sfântul, toate acestea la un loc trebuiau să asigure, în intenţia celui ce, cu o viziune limpede, statornicise idealul cultural trinitar al Rusiei, condiţii prielnice pentru ca, văzând cu ochi duhovniceşti biserica Sfintei Treimi, să poţi contempla în ea arhetipul unimii dumnezeieşti. Din acest moment construcţia de biserici cu hramul Sfintei Treimi va fi legată de numele Prea Cuviosului Serghie şi, nu fără motiv, aceste biserici vor avea de obicei şi un altar cu hramul Sfântului Serghie.

Dacă biserica a fost închinată Sfintei Treimi, trebuia să se afle în ea şi icoana de hram a acesteia, care să exprime esenţa duhovnicească a bisericii însăşi, să reprezinte — dacă putem spune aşa — numele în culori al bisericii. Cu greu ne-am putea imagina că ucenicul Prea Cuviosului Serghie, nepotul său duhovnicesc, cu alte cuvinte, cel care i-a fost aproape contemporan, cel care lucrase şi în timpul vieţii sale şi îl cunoscuse personal, ar fi îndrăznit să înlocuiască compoziţia icoanei Treimii, aflată chiar în chilia Prea Cuviosului şi „aprobată" de el, cu o alta, făcută după placul său, pe aceeaşi temă. Miniaturile hagiografiei scrise de Epifanie înfăţişează icoana Treimii ca aflându-se în chilia Sfântului Serghie, dar nu dintru început, ci numai din a doua jumătate a vieţii, ceea ce dovedeşte că a apărut în timpul activităţii sale. Dacă prima icoană a Sofiei, care nu era cunoscută în Bizanţ, a fost concepută în momentul întemeierii Rusiei kievlene, obârşia sa aflându-se în vedenia din copilărie a Sfântului Kiril, această viziune însemnând şi clipa în care Sfântul a devenit „cavalerul" Sofiei, icoana Sfintei Treimi, necunoscută până atunci lumii, apare întâia oară în epoca moscovită a Rusiei, tot la un început de epocă, configurând artistic contemplarea duhovnicească a slujitorului Sfintei Treimi, Serghie. Am spus „necunoscută până atunci lumii"; şi aici însă, ca şi atunci când am vorbit despre biserica Sfintei Treimi, trebuie să deslušim pe de o parte sensul spiritual, exprimat într-un conţinut simbolic, iar pe de altă parte, să vedem ce materiale elaborate de istorie au servit la realizarea acestui simbol.

Raportând aceste materiale la faimoasa Treime a lui Rubliov, trebuie să o considerăm, de bună seamă, numai ca pe o verigă în lanţul dezvoltării artelor

Scanned with OKEN Scanner

plastice, în general, și în compoziția celor trei îngeri peregrini, în special. Istoria acestei compoziții este foarte lungă, fiindcă deja în anul 314 lângă stejarul Mamvri se afla, după spusele lui Iulius Africanus, un tablou care înfățișa apariția celor trei peregrini la Avraam, iar din secolele al V-lea și al VI-lea sunt cunoscute imagini asemănătoare aflate pe pereții bisericii Santa Maria Maggiore din Roma și în biserica Sfântul Vitelius din Ravena. De atunci, acest subiect iconografic poate fi întâlnit frecvent. Trebuie să pătrunzi însă în sensul spiritual al acestor reprezentări înainte de a stabili afinitățile lor cu Treimea lui Rubliov. Reprezentarea unei femei cu un copil în brațe nu este câtuși de puțin prototipul Madonei Sixtine, fiindcă în Sixtină, ca operă de artă, nu recunoaștem deloc subiectul maternității, accesibil oricui, ci tocmai maternitatea divină, așa cum i s-a dezvăluit lui Rafael. Tot așa cele trei figuri adunate în jurul unei mese, chiar dacă sunt figuri înaripate, nu pot fi pur și simplu opuse Treimii lui Rubliov, fiindcă originalitatea creatoare a acesteia nu este dată câtuși de puțin numai de subiect. Compoziția în care intră cei trei peregrini și Avraam, care stă înaintea lor, iar mai târziu fără el, nu este altceva decât un episod din viața lui Avraam, chiar dacă într-o interpretare convențional-alegorică se obișnuia să se vadă în el o aluzie la Sfânta Treime. Ne emoționează, ne surprinde și aproape că ne mistuie ca un foc, privind opera lui Rubliov, nu atât subiectul, nici numărul trei, nici potirul de pe masă și nici aripile, ci perdeaua ridicată neașteptat de pe privelișteа lumii **noumenale**; în ordine estetică, pentru noi nu mai prezintă importanță prin ce mijloace a obținut artistul dezvăluirea **noumenală**, nici dacă penelul și culorile cu care a fost zugrăvită icoana ar fi putut să se afle și în alte mâini; ne interesează ceea ce artistul a izbutit să ne transmită ca „arătare" și ca revelație. Într-o epocă frământată, în mijlocul unor dezbinări și răfuieli fratricide, într-o sălbăticie generală, înfruntând năvala tătarilor, în asemenea condiții deci de zbucium adânc, de dezagregare a Rusiei, s-a deschis vederii duhovnicești imaginea Lumii de Sus, a lumii „de dincolo", nemărginită, netulburată, nezdruncinată. Vrăjmășiei și urii care stăpâneau lumea de jos, li se opunea dragostea reciprocă revărsată într-o veșnică concordie, într-o veșnică și tăcută voroavă, într-o veșnică uniune a sferelor de sus. Această inefabilă pace pe care Treimea lui Rubliov o revarsă într-un șuvoi generos în sufletul celui ce o contemplă, acest azur fără pereche în lume, cu mult mai ceresc decât cerul lumii, acest

Scanned with OKEN Scanner

azur supraceresc după care tânjea Lermontov, această grație indelebilă a unor declinații reciproce, această liniște primordială a necuvintelor, această infinită umilință reciprocă, toate acestea socotim a fi fost prinse în Treime.

Cultura umană este reprezentată de edificii, lumea vie — de copac, iar pământul — de stâncă; toate acestea par infime și neglijabile față de nesfârșita și neistovita comuniune în dragoste; totul se află aici lângă ea și pentru ea; căci, prin azurul său, prin muzica splendorii sale, prin situarea sa deasupra deosebirilor dintre bărbat și femeie, mai presus de vârstă, dincolo de orice condiționări și delimitări terestre, comuniunea în dragoste reprezintă Cerul însuși, realitatea necondiționată, supremul și adevăratul bine, mai presus de toate câte există. Andrei Rubliov a întruchipat această viziune a lumii, pe cât de nepătrunsă cu mintea omenească, pe atât de cristalină și fermă, de adevărată și neschimbătoare. Dar, pentru a putea să vezi această lume, pentru a prinde cu sufletul și cu penelul această răcoroasă, dătătoare de viață suflare a duhului, trebuia ca pictorul să aibă înaintea ochilor arhetipul ceresc, iar în preajmă răsfrângerea sa pământească și mai trebuia să se afle într-o ambianță duhovnicească și de pace. Andrei Rubliov s-a nutrit ca artist cu ceea ce i s-a dat. Și de aceea, nu Prea Cuviosul Andrei Rubliov, duhovnicescul nepot al Prea Cuviosului Serghie, ci însuși întemeietorul Rusiei, Serghie de Radonej trebuie cinstit ca adevăratul creator al acestei capodopere, nu numai a picturii rusești, ci și universale. Andrei Rubliov n-a fost un creator independent, ci doar un executant genial al proiectului de creație și compoziție datorate Prea Cuviosului Serghie. Această icoană este cel de-al doilea simbol al spiritului rusesc; sub semnul său se va desfășura istoria ulterioară a Rusiei. Și este vrednic de atenție faptul, deși era de așteptat, că cea mai mare mutație liturgică în care avea să se regăsească ideea rusă și particularitățile spiritului rusesc este legată tot de numele Prea Cuviosului Serghie.

Mă refer la praznicul Sfintei Treimi ca și creație liturgică specifică culturii rusești, mai precis creației Prea Cuviosului Serghie însuși. Să reamintim că Bizanțul nu cunoștea această sărbătoare, după cum îi erau necunoscute, în fond, și bisericile cu hramul Sfintei Treimi sau icoanele cu Sfânta Treime. Ultimul cuvânt al Bizanțului în materie dogmatică a devenit punct de plecare pentru activitatea primelor forțe creatoare ale culturii rusești. Praznicul Cincizecimii, care ocupa locul pe care a fost așezată în Rusia sărbătoarea Sfintei

Scanned with OKEN Scanner

Treimi[18], avea o semnificaţie mai mult istorică decât una în mod real ontologică. În secolul al XIV-lea, în Rusia, ea îşi vădeşte esenţa ontologică astfel încât, celei de-a treia rugăciuni de la vecernie, adresată lui Hristos, i se adaugă o nouă rugăciune către Duhul Sfânt eliminată ulterior, după modelul bizantin, în urma acţiunii reacţionare şi antinaţionale a Patriarhului Nikon[19]. Cinstirea „Mângâietorului" — Duhul Sfânt, al Nădejdii divine, ca principiu spiritual al feminităţii, avea să se împletească cu ciclul de reprezentări ale Sofiei şi să fie strămutate în cea de-a doua zi după Sfânta Treime — Praznicul Pogorârii Sfântului Duh, zi în care, potrivit unei pătrunzătoare observaţii a poporului nostru, „pământul îşi serbează onomastica", adică îşi serbează îngerul păzitor, esenţa sa spirituală, Bucuria, Frumuseţea, Eterna feminitate[20].

Praznicul Sfintei Treimi apare prima dată — este de presupus — ca sărbătoare de hram a catedralei Sfânta Treime, ca o cinstire a Treimii lui Rubliov. După cum slujba Bisericii Învierii de la Ierusalim, la început unică, prin locul său de desfăşurare, avea să devină chipul şi modelul tuturor slujbelor de Înviere, fiind trecută ulterior în Tipicon, sau după cum praznicul Înălţării Crucii Mântuitorului, de asemenea unic la origine, în virtutea obiectului sărbătorii şi a unicităţii Crucii-De-Viaţă-Făcătoare avea să se răspândească prin trecerea sa în Tipicoane (exemple analoge de includere în Tipicul bisericesc drept model al unor fenomene liturgice unice pot fi găsite foarte frecvent), întocmai aşa s-a întâmplat şi cu praznicul unei singure icoane şi a unei singure biserici, care exprima esenţa spirituală a poporului rus — fenomen cu multiple ecouri, reprodus în nenumărate biserici cu hramul Sfintei Treimi şi în nenumărate icoane ale Treimii. Un lucru reflectat în mii de oglinzi rămâne pentru miile de oglinzi aceeaşi realitate fundamentală, centrul real al tuturor acestora. Astfel, prima întruchipare a arhetipului spiritual care a determinat esenţa Rusiei — arhetipul Treimii ca idee culturală — rămâne dincolo de răspândirea pe care a căpătat-o ulterior un fenomen istoric, artistic şi metafizic unic şi nu poate fi comparat cu copiile sale. Cel mai frumos edificiu de arhitectură rusească, catedrala Sfintei Treimi „din care nu-ţi mai vine să ieşi", după expresia lui Paul de Alep, pe care am amintit-o, şi cea mai frumoasă operă a iconografiei ruse — Treimea lui Rubliov, ca şi minunatele realizări muzicale care deschid mari posibilităţi muzicii viitorului, întreaga slujbă a praznicului Sfintei Treimi, toate acestea sunt importante nu numai fiindcă reprezintă creaţii fru-

Scanned with OKEN Scanner

moase, ci şi prin profundul lor adevăr artistic, adică printr-o perfectă identificare a arhetipului spiritual al Rusiei cu întruchiparea sa artistică.

V

Iată de ce tocmai aici, în Lavra, ne simţim acasă mai mult decât ne-am simţi în propria noastră casă. Fiindcă ea a devenit personificarea reală a celor mai sacre aspiraţii, izvorâte din adâncurile fiinţei noastre şi a făcut-o cu o perfecţiune şi cu o amploare pe care noi înşine n-am fi ştiut niciodată să le atingem. Lavra suntem noi, mai mult chiar decât am putea fi noi înşine; suntem noi în adâncurile cele mai tainice ale fiinţei noastre. Iată de ce am venit şi venim aici nu numai cu inimile palpitând de un scump fior, dar şi cu creaţia noastră în integralitatea şi amploarea ei, cu toate realizările noastre culturale, cu valorile noastre, simţind că ele nu pot atinge împlinirea pe care le-o dorim, atâta timp cât nu le racordăm la această inimă a culturii ruseşti. În jurul Lavrei — nu în sensul zidurilor sale, firește, ci însensul focalizării vieţii culturale — s-a închegat construcţia culturală a poporului rus. Praznicul Treimii a devenit momentul în care îşi afirmau vitalitatea creativitatea populară, credinţele noastre specifice, cântecele şi tradiţiile folclorice. Frumuseţea modului de viaţă popular sporea atunci, devenind parte a acestei zile de sărbătoare, ca de pildă prin introducerea ramurilor de mesteacăn în „spectacolul" liturgic, încât aproape că nu mai exista un hotar precis între rigoarea rânduielilor bisericeşti şi datinile practicate în popor. Firul tradiţiei iconografiei ruseşti duce la şcoala iconografică a Lavrei. Arhitectura rusească a „depozitat" aici, de-a lungul veacurilor, cele mai frumoase realizări, aşa încât Lavra este un veritabil muzeu de arhitectură rusă. Cartea, literatura în general, învăţământul din Rusia, şi-au primit întotdeauna hrana de bază de aici, de la activitatea civilizatorie, concentrată în Lavra şi în jurul ei. Chiar peregrinările Sfântului Serghie, apoi ale nenumăratelor generaţii de sfinţi ruşi care n-au fost decât fiii, nepoţii, strănepoţii săi duhovniceşti şi aşa mai departe până în zilele noastre, au răspândit pretutindeni civilizaţia rusă, cultura rusă, concepţiile ruseşti referitoare la activitatea economică şi a statului sau, mai exact, ideea rusă[21] în totalitate, viaţa sub toate aspectele sale.

Scanned with OKEN Scanner

În vechile însemnări despre sfârşitul Prea Cuviosului, el este numit „căpetenia şi dascălul tuturor mănăstirilor care se află în Rusia". Într-adevăr, nu mai puţin de un sfert dintre mănăstirile noastre au fost întemeiate de ucenici direcţi ai sfântului, care au colonizat Rusia de Nord şi Nord-Est, până pe meleagurile Permului şi ale Vologdei. Dar razele pe care le-a răspândit acest soare al nostru au fost fără de număr, încât te întrebi dacă mai există ceva care să nu-i fi primit lumina. Ideii Trinitare îi corespunde în plan social preceptul cenobitic, al cărui susţinător a fost Prea Cuviosul Serghie: „Acolo (în mănăstire), nu vei putea spune: «lucrul acesta este al meu, iar acesta — al tău»; pentru ceea ce este «al tău», şi care este pricină de nesfârşită gâlceavă, nu este loc acolo", scria, la timpul său, Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la mănăstirile din vremea sa. Cenobitismul a fost întotdeauna, încă de la începuturile creştinismului, semnul înnoirii duhovniceşti. Şi începuturile Rusiei kievlene au fost marcate de introducerea vieţii comunitare, centrul acesteia devenind, îndată după încreştinarea Rusiei, Lavra Pecerskaia din Kiev. Şi în perioada de început a Rusiei moscovite, când putem vorbi de asemenea de o înnoire spirituală, apar semne ale introducerii cenobitismului (viaţa „de obşte"), în chiar inima Rusiei moscovite, după povaţa şi cu binecuvântarea Bizanţului muribund. Ideea vieţii de obşte, trăită în deplină dragoste, într-un gând şi într-o comunitate economică, fie că se numeşte ca în greceşte **kinovia** sau **communia** ca în latineşte, a fost întotdeauna foarte apropiată sufletului rusesc, care a văzut în ea modul de viaţă cel mai ales şi mai de dorit, fiind statornicită şi realizată la Lavra Sfintei Treimi de Prea Cuviosul Serghie. De aici, de la Casa Sfintei Treimi devenită centrul unei colonii teritoriale, economice, artistice, civilizatoare şi, în sfârşit, etnice, ea s-a răspândit pretutindeni. Dintre toate formele de iradiere culturală ale Lavrei, trebuie să ne oprim acum, în mod deosebit, la una despre care s-a vorbit mai puţin şi anume la înrâurirea sa civilizatoare asupra Rusiei. Chiar Prea Cuviosul Serghie le cerea fraţilor ca, în rând cu ascultările fizice în care excelau, să citească necontenit, lectura implicând cu necesitate existenţa unor ateliere de copişti. În acest fel, Lavra Sfântului Serghie a devenit încă de la întemeierea ei focarul unei vaste activităţi literare, a cărei dovadă monumentală, deşi parţială, o reprezintă preţioasa colecţie de manuscrise, păstrate până acum în mănăstire, dintre care o mare parte scrise aici, împodobite cu somptuoase miniaturi. Din perpetuarea

Scanned with OKEN Scanner

vie a acestei preocupări, a rezultat o imensă activitate editorială, neîntreruptă până astăzi, a cărei importanţă culturală ar fi greu de estimat. Pe de altă parte, Lavra a fost întotdeauna locul unor însemnate contacte culturale ale societăţii ruseşti. Cercurile de studii, aceste focare de efervescenţă intelectuală, au rămas vreme de cinci secole strâns legate de Lavra şi, tot vreme de cinci secole, la racla Prea Cuviosului şi-au căutat reazem şi încuviinţare supremă în ostenelile lor cărturarii noştri. De la cine anume ? Nu de la unii sau alţii dintre trăitorii mănăstirii, dintre cei ce s-au aflat şi se mai află în ea, ca slujitori sau ocrotitori, ci de la întreg poporul rus care cuvântează prin Lavră; căutau încuviinţarea Lavrei ca entitate culturală unică, al cărei centru este Catedrala Sfintei Treimi, iar marginile îi sunt departe, pe tot întinsul pământului rusesc. Academia Teologică de la Moscova este copilul Lavrei, ieşită din cercul de cultură şi învăţământ al lui Maxim Grecul[22]. Ea n-a încetat, de-a lungul celor cinci sute de ani de existenţă, trecând prin nenumărate vicisitudini, să menţină puternicele sale legături cu Casa De-Viaţă-Făcătoarei Treimi; este profund semnificativ faptul că, după patru sute de ani de istorie, şi-a găsit, în sfârşit, loc de linişte în cuibul părintesc şi că, de peste o sută de ani, se află aici, cu comoara sa de manuscrise şi tipărituri. Cea mai veche instituţie de învăţământ superior din Rusia nu se cuvine să fie, şi nici n-a fost, din punct de vedere spiritual, independentă, ci doar parte din viaţa Lavrei. După cum nu trebuie considerate ca având o existenţă independentă acele ateliere meşteşugăreşti care s-au concentrat, din negura vremurilor, în jurul Lavrei şi care, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-au cristalizat în expresia lor cea mai elevată, aceea a atelierelor artizanale de artă de la Abramţevo[23], devenite model pentru atelierele artizanale de acest fel din celelalte provincii ruseşti. Trebuie să menţionez aici că Abramţevo, care a adus un suflu înnoitor în arta rusă şi a jucat un mare rol în economia Rusiei moderne, s-a constituit şi a activat profitând de inspiraţia şi de forţa de organizare a Lavrei, dacă ar fi să amintim doar căile ferate din nord şi din regiunea Doneţului. Dar cine ar putea spune totul despre cum s-a manifestat şi se manifestă forţa de edificare culturală a Lavrei ? Deoarece articolul nostru ameninţă să atingă dimensiunile unei cărţi sau să se limiteze la un arid catalog, nu vom continua, oprindu-ne aici.

Scanned with OKEN Scanner

VI

Voi trage unele concluzii. Lavra reunește în sine, într-un ansamblu viu, toate aspectele vieții rusești. Poate fi văzută aici o excelentă colecție de icoane, din toate epocile și de toate stilurile. Cine ar putea să-și imagineze Lavra fără școala ei de iconografie, fără atelierele de icoane? Lavra este un reprezentativ muzeu de arhitectură; ar fi normal să se organizeze aici o școală de arhitectură sau, poate, o „pepinieră" de proiecte de arhitectură, un fel de atelier de creație pentru toată Rusia. În Lavra se află adunate cele mai alese modele de cusături, această artă decorativă originală, care nu este aproape deloc apreciată și ale cărei realizări nu sunt accesibile nici celei mai rafinate picturi. De asemenea, ar trebui înființată aici o societate care să studieze cele mai reprezentative opere ale acestei arte, să editeze albume cu reproduceri mărite după cusături și broderii, care să răspândească arta brodatului și să pună bazele unei școli și a unor ateliere. Minunatele piese de bijuterie, lucrate în Lavra, ne fac să ne gândim la necesitatea de a crea aici un centru care să se ocupe și de această artă. Și oare ar mai fi nevoie să arătăm cât de necesară s-ar dovedi aici o școală de canto care să studieze muzica populară rusească, „eterofonia" ei, pentru a utiliza terminologia lui Adler, sau „polifonia populară", germen al muzicii viitorului care se naște acum și care va înlocui omofonia medievală și polifonia timpurilor moderne, împăcându-le? Să mai adăugăm și condițiile de studiu, deosebit de favorabile aici, unde converg diverse direcții ale artei populare din toate colțurile Rusiei pentru studierea problemelor etnografice și antropologice? Dar ne vom limita la atât. Nu vom putea enumera aici toate activitățile culturale posibile care și-ar putea găsi locul, în chip firesc, în preajma Lavrei. De asemenea, nu vom putea prevedea noile discipline științifice, toate sferele de creativitate și toate ramurile culturii care s-ar putea naște și care se vor naște, de bună seamă, după ruptura produsă în istoria universală prin trecerea de la interesul individual la interesul național. Voi spune concis: văd Lavra în viitor ca un fel de Atenă rusească, un muzeu viu al Rusiei în care să freamăte studiul și creația și unde, prin colaborare pașnică și printr-o benefică emulație între instituții și persoane, să se realizeze în comun acele înalte comandamente — crearea unei culturi globale, reconstituirea spiritului antichității în integralitatea lui, crearea unei noi Elade — care ar înflăcăra elanul de

Scanned with OKEN Scanner

creaţie al poporului rus. Nu mă refer la călugării care au grijă de Lavra și care, de cinci sute de ani, sunt păzitorii ei; prezența lor este o necesitate care nu comportă discuții. Dar singuri, ei nu se vor putea ridica la înălțimea acestor îndatoriri. Vorbesc de ceea ce ar putea să creeze original întregul popor, concentrându-se în jurul Lavrei, inspirându-se din comorile ei. În ceea ce privește nucleul acestei Academii naționale și populare de cultură, el trebuie să devină fermentul unei activități culturale minuțios organizată, făcându-se apel la toate mijloacele și la toate realizările de seamă ale artei ruseşti, în jurul raclei sfinte a Întemeietorului, Constructorului și Îngerului Lavrei.

Scanned with OKEN Scanner

Perspectiva inversă[1]

Observaţii istorice

I

Atenţia celui ce se apropie pentru întâia dată de icoanele ruseşti din secolele XIV-XV şi, parţial, de cele din secolul al XVI-lea este reţinută de neaşteptatele raporturi de perspectivă, îndeosebi în cazul reprezentării obiectelor cu marginile plate şi cu muchiile drepte, cum ar fi, bunăoară, clădirile, mesele, tronurile şi cărţile în mod special — de regulă Evanghelii — unde sunt reprezentaţi Mântuitorul şi Sfinţii. Aceste raporturi particulare apar în flagrantă contradicţie cu regulile perspectivei lineare şi nu pot fi privite, din punctul de vedere al acesteia, decât ca o grosolană lipsă de cultură a desenului.

La o privire mai atentă se poate observa lesne că şi corpurile mărginite de suprafeţe curbe sunt redate tot prin asemenea racursiuri care se îndepărtează de regulile reprezentării în perspectivă. La corpurile redate în icoană prin linii curbe sau prin faţete, nu de puţine ori apar părţi şi suprafeţe întregi care, în mod normal, nu sunt vizibile direct; orice manual de perspectivă explică de ce se întâmplă aşa. Fiindcă atunci când privirea cade normal, în mod perpendicular, pe faţada clădirilor reprezentate, pot fi văzuţi deodată doi pereţi laterali; privind o Evanghelie îţi apar simultan trei sau chiar patru muchii; o faţă omenească este redată cu creştetul, tâmplele sau urechile întoarse înainte şi parcă întinse pe planul icoanei şi răsucite spre privitor, cu nasul aplatizat şi cu celelalte părţi ale feţei, care în mod normal nu sunt vizibile şi chiar cu suprafeţele lor plane răsucite, deşi în chip firesc trebuia să fie orientate spre înainte. Sunt de asemenea caracteristice cifozele, persoanele aduse mult de spate din icoanele tip „Deisis", reprezentarea simultană a spinării şi pieptului la Sfântul Prohor, care scrie îndrumat de Apostolul Ioan Teologul, precum şi alte combinări analoge ale suprafeţelor profilului şi feţei, ale planurilor dorsale şi

Scanned with OKEN Scanner

frontale etc. În ce privește planurile complementare, liniile paralele, care nu sunt situate în planul icoanei și care ar fi trebuit, ținând seama de regulile perspectivei, să conveargă înspre linia orizontului, în icoană, dimpotrivă, sunt redate în sens contrar, divergent. Într-un cuvânt, astfel de abateri de la unitatea reprezentării perspectivale și altele ca acestea care apar în icoană sunt atât de frapante și de caracteristice încât i-ar sări în ochi și unui școlar mediocru, chiar dacă n-ar avea despre perspectivă decât cunoștințe vagi și de mâna a treia.

În chip straniu însă, aceste manifestări de ignoranță în tehnica desenului care ar trebui, de bună seamă, să-l facă să turbeze de mânie pe orice privitor care își dă seama de „evidenta absurditate" a unei astfel de reprezentări, nu trezesc sentimente de insatisfacție, fiind receptate ca un lucru firesc și chiar plăcut. Mai mult, când se întâmplă să fie puse alături două-trei icoane, aproximativ din aceeași perioadă și aparținând, mai mult sau mai puțin, unui meșter din aceeași școală, privitorul își va da seama, în mod cert, de indiscutabila superioritate artistică a acelei icoane în care se face simțită cel mai mult derogarea de la regulile perspectivei, în timp ce icoanele cu un desen mai corect par reci, lipsite de viață și de cea mai elementară relație cu realitatea înfățișată. La o receptare artistică nemijlocită își vădesc originalitatea tocmai icoanele „ratate" în privința perspectivei. Iar cele ce satisfac într-o mai mare măsură prescripțiile manualului de perspectivă sunt plictisitoare și lipsite de suflet. Dacă îți propui să faci abstracție pur și simplu, pentru un timp, de exigențele formale ale perspectivei, instinctul artistic te va duce la recunoașterea superiorității icoanelor care nu țin seama de perspectivă.

Aici ar putea să apară ipoteza că ceea ce place în mod deosebit nu este atât modul de reprezentare propriu-zis, cât naivitatea și primitivismul artei, care nu se sinchisește de cultura artistică, așa cum nu s-ar sinchisi un copil. Dar nu este așa; specificul icoanelor cu o puternică abatere de la regulile perspectivei este dat tocmai de marii meșteri, în timp ce nesocotirea într-o mai mică măsură a regulilor respective este caracteristică, de obicei, meșterilor de mâna a doua sau a treia. Aceasta ne-ar putea face să ne întrebăm: oare **nu este naivă tocmai concepția despre naivitatea icoanei**? Pe de altă parte, aceste încălcări ale regulilor perspectivei sunt atât de constante și de frecvente — aș spune chiar sistematice!, obstinat sistematice — încât, fără să vrei, te gândești că nu sunt câtuși de puțin întâmplătoare și că, de fapt, avem de-a face cu un **sistem specific** de reprezentare și de percepere a realului în iconografie.

Scanned with OKEN Scanner

De îndată ce a apărut această idee la privitorii icoanelor, s-a născut şi s-a consolidat treptat convingerea că încălcarea regulilor perspectivei înseamnă de fapt aplicarea conştientă a unor anumite tehnici în arta iconică şi că ele, bune sau rele, sunt cât se poate de conştiente şi de premeditate.

Impresia de renunţare, cu bună ştiinţă, la perspectivă este considerabil întărită de **modul cum sunt puse în valoare** unele racursiuri specifice examinate aici. Este vorba de utilizarea în raport cu ele a anumitor culori, sau, cum spun zugravii de icoane a unor **raskrâşki**[2]; particularităţile desenului nu trec neluate în seamă, aşa cum s-ar fi petrecut prin folosirea unor culori neutre sau prin atenuarea lor printr-un efect cromatic general, ci dimpotrivă, ele apar pe fondul coloristic comun, asemenea unor provocări, aproape ca nişte strigăte. De pildă, suprafeţele complementare, din ultimul plan al edificiilor — palate — nu numai că nu sunt lăsate în umbră, ci, dimpotrivă, sunt de cele mai multe ori zugrăvite în culori vii, cu totul altele decât cele de pe suprafeţele faţadelor. În asemenea cazuri, îşi face simţită prezenţa, la modul cel mai frapant, un obiect care, prin diferite procedee, este propulsat astfel încât să devină centrul pictural al icoanei; Evanghelia, cotoarele sale, executate de obicei în chinovar, apar în locul cel mai strălucitor al icoanei şi, prin aceasta, sunt foarte pregnant subliniate suprafeţele complementare.

Apar astfel nişte procedee de valorificare, cu atât mai conştiente cu cât contrastează mai evident cu coloritul obişnuit al obiectelor şi, prin urmare, nu pot trece drept o imitaţie naturalistă a ceea ce există în mod obişnuit. De obicei, Evanghelia nu are cotoare vermillon, iar pereţii laterali ai unei clădiri nu sunt zugrăviţi cu altă culoare decât faţada, astfel încât nu poţi să nu recunoşti în originalitatea modurilor specifice de utilizare a culorilor în icoane, tendinţa de a accentua complementaritatea suprafeţelor respective şi refuzul de a se supune racursiurilor perspectivei lineare.

II

Procedeele despre care am vorbit poartă denumirea generică de **perspectivă inversă, întoarsă sau falsă**. Dar perspectiva inversă nu epuizează diversitatea particularităţilor desenului şi nici clar-obscurul în icoană. Unul dintre procedeele cele mai răspândite şi mai la îndemână ale perspectivei inverse este

policentrismul reprezentării plastice; desenul este construit astfel încât ochiul poate privi diversele sale componente sub diferite unghiuri. Într-un loc, anumite părți ale unei clădiri sunt desenate într-o măsură mai mare sau mai mică potrivit exigențelor obișnuite ale perspectivei lineare, în schimb, fiecare dintre acestea are propriul său unghi vizual, adică propriul său centru de perspectivă, iar uneori, propriul său orizont. Alte părți însă sunt redate prin perspectivă inversă. Această elaborare complexă a racursiurilor perspectivale o găsim nu numai în pictarea clădirilor, dar și în aceea a fețelor, deși, de obicei, ea nu este practicată foarte asiduu, ci cu măsură, și de aceea ar putea trece drept o eroare de desen. În alte situații însă, toate rețetele didactice sunt repudiate cu un asemenea curaj, iar încălcarea lor accentuată cu atâta pregnanță, icoana vorbind elocvent de la sine și etalându-și nemijlocit calitățile artistice, încât nu mai poate exista nici un dubiu; toate detaliile „incorecte", aflate într-un raport de respingere reciprocă, reprezintă, de fapt, un **demers** artistic complex, care ar putea fi numit îndrăzneț, dar nicidecum naiv. Ce-am putea spune bunăoară despre icoana Mântuitorului-Pantocrator din veșmântăria Lavrei Sfintei Treimi — Sfântul Serghie de la Serghiev Posad ? Capul este întors spre dreapta, iar partea spre care privește — cea dreaptă — apare ca o suprafață complementară, astfel încât racursiul laturii din stânga nasului este mai mare decât cel din dreapta ș.a.m.d. Planul nasului este atât de întors într-o parte, iar suprafețele tâmplelor și creștetului atât de extinse, încât o astfel de icoană putea trece lesne drept un „rebut", dacă, în ciuda „cusururilor" sale, nu ne-ar impresiona extraordinara sa expresivitate, plenitudinea ei. Această impresie poate fi încercată în modul cel mai vădit dacă privim, tot în veșmântăria Lavrei, altă icoană cu un desen asemănător, cu aceeași transpunere, aceleași dimensiuni, dar pictată școlărește, fără licențele amintite mai înainte de la regulile perspectivei, mult mai „corect". În comparație cu prima icoană, aceasta apare lipsită de conținut, inexpresivă, plată, fără viață, încât nu poate fi nici o îndoială că, în ciuda unor vădite asemănări de ordin general, derogarea de la regulile perspectivei nu este o slăbiciune tolerabilă a iconografului, ci o forță pozitivă a acestuia, datorită căreia prima dintre icoanele examinate se află incomparabil mai sus decât a doua; cea „corectă" este inferioară celei „incorecte".

Mai departe, dacă e să ne referim la clar-obscur, și aici vom găsi în icoane o distribuire *sui-generis* a umbrelor care accentuează și diferențiază neconcor-

Scanned with OKEN Scanner

danța icoanei cu reprezentările impuse de pictura naturalistă. Lipsa unei surse de lumină precis determinată, un ecleraj contradictoriu în diferitele zone ale icoanei, tendința de a evidenția acele mase care ar fi trebuit lăsate în umbră, toate acestea nu pot fi considerate întâmplătoare și iarăși, nici stângăcii de meșter rudimentar, ci un demers artistic gândit în vederea unei maxime expresivități.

Printre alte mijloace de expresivitate iconografică de aceeași natură, mai trebuie incluse și așa-numitele linii de contur, trasate cu o culoare distinctă, alta decât cea utilizată pentru **raskrâșki**, aplicate acolo unde își justifică locul pe icoană, dar de cele mai multe ori, având o culoare eclatant-metalizată, cu foiță[3] aurită, mai rar argintată și suflată cu aur. Vreau să spun că, evidențiind culoarea liniilor de demarcație, pictorul-iconograf le atribuie deliberat o atenție specială, deși ele nu au un corespondent fizic vizibil, adică un ansamblu analog de linii în veșmintele sau în tronul personajului, de pildă. Există însă un sistem de linii potențiale — liniile de construcție ale obiectului respectiv — care ar putea fi comparate cu liniile de forță ale câmpului magnetic ori electric sau cu sistemele de curbe echipotențiale, izoterme sau de altă natură. Liniile de demarcație exprimă schema metafizică a obiectului dat, dinamica lui, având o identitate mai mare decât liniile sale vizibile, deși, prin ele însele, nu pot fi văzute și, fiindcă nu sunt trasate pe icoană, alcătuiesc în intenția iconografului o propunere de ansamblu adresată privitorului. Aceste linii compun schema de reconstrucție a obiectului contemplat în conștiința privitorului și, dacă ar fi să căutăm bazele lor fizice, am zice că sunt linii de forță, de tensiune. Cu alte cuvinte, nu este vorba de niște pliuri formate prin tensionare, ci de pliuri posibile, potențiale, linii pe care ar putea să se suprapună pliurile dacă, în general, s-ar putea strânge. Liniile de contur trasate pe suprafețele complementare dezvăluie conștiinței privitorului caracterul structurat al acestor planuri și, prin urmare, ne ajută să nu ne limităm la o contemplare pasivă a acestora, ci să înțelegem relația funcțională dintre planurile respective și ansamblul compoziției, ne oferă un material cum nu se poate mai relevant pentru a ne putea da seama de libertatea pe care și-o iau asemenea racursiuri față de cerințele perspectivei lineare.

Nu vom vorbi de mijloacele secundare utilizate în arta icoanei prin care aceasta își accentuează independența față de legile perspectivei lineare, și nici de caracterul deliberat al acestor abateri. Vom aminti doar de linia de contur

Scanned with OKEN Scanner

care descrie desenul şi care îi subliniază în acest fel, cum nu se poate mai bine, particularităţile: despre **haşúri**, despre **relieful haşurilor „în grilă"**, despre **liniile colorate** şi, de asemenea, despre **haşurile fine cu alb**, care scot în evidenţă reliefurile şi, prin aceasta, accentuează toate iregularităţile, care ar trebui să rămână ascunse. S-ar putea crede că tot ce am spus este de-ajuns pentru a aminti celor ce examinează cu atenţie icoanele şi care şi-au asigurat deja o anumită zestre de impresii, caracterul neîntâmplător al derogărilor de la regulile perspectivei şi, mai mult decât atât, fecunditatea artistică a acestor derogări.

III

Iar acum, după ce am reamintit toate acestea, ne apare în faţă problema sensului şi a legitimităţii acestei derogări. Este vorba de o problemă înrudită: între ce limite poate fi aplicată perspectiva şi care este sensul ei. Să fie oare adevărat, aşa cum pretind susţinătorii ei, că perspectiva exprimă natura lucrurilor şi de aceea trebuie considerată mereu şi pretutindeni ca o premisă necondiţionată a autenticităţii artistice? Sau este doar o schemă, ba chiar mai mult, una dintre schemele posibile de reprezentare care nu corespunde percepţiei globale a realului, ci doar uneia dintre interpretările posibile ale lumii, legate de un sentiment şi de o concepţie de viaţă bine determinate? Sau este oare imaginea şi interpretarea lumii prin perspectiva unui dat natural care rezultă din însăşi esenţa sa, adevăratul concept prin care se exprimă lumea? Sau nu-i decât o ortografie particulară, una dintre multele construcţii, caracteristice doar celor ce le-au creat, specifice deci timpului şi concepţiei de viaţă a celor ce le-au inventat, şi al căror stil propriu se regăseşte în ele, dar care nu elimină nicidecum alte ortografii, alte sisteme de transcripţie, corespunzătoare concepţiei de viaţă şi stilului altor timpuri? Pot exista oare transcripţii legate într-o mai mare măsură de esenţa lucrurilor, în orice caz, altele, astfel încât ignorarea legilor perspectivei să nu impieteze asupra veridicităţii artistice a transcripţiei, aşa cum ar afecta greşelile gramaticale în scrisoarea unui om sfânt autenticitatea experienţei de viaţă pe care o transmite?

Pentru a răspunde la întrebarea noastră vom expune mai întâi unele date de ordin istoric şi anume: vom arăta, pe baza acestor date, în ce măsură ideea de reprezentare şi cea de perspectivă sunt sau nu, într-adevăr, inseparabile.

Scanned with OKEN Scanner

Reliefurile plane babiloniene și egiptene nu prezintă nici un indiciu de perspectivă, după cum nu prezintă nimic nici din ceea ce s-ar putea numi la propriu perspectivă inversă. Se știe însă că în arta egipteană policentrismul ocupă un loc deosebit de important, având chiar un caracter canonic. Știm cu toții că, în reliefurile și picturile murale egiptene, fețele și picioarele sunt reprezentate în profil, iar umerii și pieptul sunt întoarse spre înainte. Oricum, nu există în ele o perspectivă directă, iar sculpturile de gen și portretele egiptene, de o uimitoare autenticitate, demonstrează uriașa forța de observație a artiștilor egipteni. Dacă regulile perspectivei ar face parte într-adevăr, în mod esențial, din „Adevărul lumii", așa cum afirmă susținătorii lor, atunci ar fi cu desăvârșire de neînțeles cum de n-a descoperit perspectiva — mai bine zis, cum de n-a fost în stare să o descopere — ochiul atât de exersat al meșterului egiptean. Pe de altă parte, cunoscutul istoric al matematicii Moritz Cantor[4] observă că egiptenii stăpâneau deja primele noțiuni geometrice ale reprezentărilor perspectivale. Cunoșteau, în mod special, proporționarea geometrică și erau atât de avansați în acest domeniu, încât știau să aplice, când era cazul, o scară mai mărită sau mai micșorată. „Pare aproape suspect că egiptenii n-au mers mai departe și n-au descoperit perspectiva, scrie Cantor. După cum se știe, în pictura egipteană nu există nici urmă de așa ceva și, deși acestui fapt i s-ar putea da unele explicații religioase sau de altă natură, rămâne un fapt geometric verificat: peretele pictat nu le apărea egiptenilor interpus între ochiul care privește și obiectul reprezentat și nici nu le trecea prin minte să unească cu o linie punctul de intersecție a suprafeței respective cu razele îndreptate spre obiect".

Remarca făcută în treacăt de Moritz Cantor asupra motivațiilor religioase ale respingerii perspectivei, care ar sta la baza reprezentărilor egiptene este demnă de toată atenția. În realitate, arta egipteană cu trecutul său milenar, a căpătat un caracter riguros canonic, cristalizând în formule teoretice imuabile care stau, poate, în mod intrinsec, nu prea departe de inscripțiile ieroglifice, acestea, la rândul lor, neîndepărtându-se prea mult de plasticitatea reprezentărilor metafizice. Se înțelege de la sine că arta egipteană nu simțea nevoia nici unor inovații și că, treptat, se închidea tot mai mult în sine. Relațiile perspectiviste, chiar dacă vor fi fost observate, nu puteau fi admise în cercul închis al canoanelor artei egiptene. Absența perspectivei directe la egipteni ca

Scanned with OKEN Scanner

şi, într-un alt sens, la chinezi, demonstrează mai degrabă maturitatea artei lor sau poate o maturizare exagerată şi caducă, decât o formă de infantilism sau de lipsă de experienţă. Eliberarea de regulile perspectivei sau o respingere ab **initio** a acesteia, caracteristică — după cum vom vedea — subiectivismului şi iluzionismului, poate fi justificată prin obiectivitate religioasă şi printr-o metafizică suprapersonală. Atunci când se destramă stabilitatea religioasă a unei concepţii despre lume, când dispare metafizica sacră a conştiinţei comune a poporului, corodată de judecata personală a unui singur individ, având propriul său punct de vedere şi anume unul exprimat într-un anumit moment, atunci apare şi perspectiva, caracteristică acelei conştiinţe singularizate. Deci perspectiva nu apare iniţial pe terenul artei „pure", aceasta fiind întotdeauna, prin însăşi esenţa sa, mai mult sau mai puţin metafizică, ci în arta aplicată, ca un moment de decorativism care nu-şi propune **autenticitatea existenţei**, ci **verosimilitatea aparenţei**.

De remarcat că tocmai Anaxagoras — acel Anaxagoras care încercase să preschimbe Soarele şi Luna, divinităţi prin ele însele vii, în pietre înfierbântate peste măsură, iar cosmogonia divină să o înlocuiască cu vârtejul central din care au apărut astrele — anume acestui Anaxagoras, Vitruviu îi atribuie inventarea perspectivei, precum şi a ceea ce se numea încă din vechime scenografie, adică pictura decorurilor de teatru. Rezultă, din ceea ce spune Vitruviu, că atunci când, pe la anul 470 înainte de Hristos, Eschil îşi punea în scenă tragediile la Atena, iar celebrul Agatharic îi făcuse decorurile, scriind despre ele un tratat — „Commentarius" — tocmai de aici le-a venit ideea lui Anaxagoras şi lui Democrit să studieze acest subiect — pictura decorurilor — din punct de vedere ştiinţific. Problema pe care şi-au pus-o consta în modul cum trebuiau trasate liniile pe o suprafaţă plană ca, după alegerea unui anumit centru optic, razele pornite din ochi către acele linii să coincidă cu cele emise de un ochi aflat în acelaşi loc, către punctele corespunzătoare ale clădirii însăşi, în aşa fel încât imaginea obiectului real pe retină — ca să ne exprimăm în termeni moderni — să se suprapună pe deplin cu imaginea de decor reprezentând acel obiect.

Scanned with OKEN Scanner

IV

Prin urmare, perspectiva nu-şi face apariţia în domeniul artei propriu-zise şi nu exprimă câtuşi de puţin, prin însăşi destinaţia sa originară, o percepţie artistică vie a realităţii, ci a fost inventată în domeniul artei aplicate, mai exact în cel al tehnicii teatrale, care-şi va pune în serviciul său pictura, pe care o va subordona scopurilor sale. În ce măsură aceste scopuri coincid cu cele ale picturii pure este o întrebare care **nu necesită răspuns**. Fiindcă menirea picturii nu este aceea de a dubla realitatea, ci de a investi arhitectonica acesteia, materialul şi sensul ei cu o înţelegere mai profundă. Iar înţelegerea sensului, materialului şi arhitectonicii picturii apare ochiului contemplator al artistului în contactul viu cu realitatea, prin cunoaşterea aprofundată şi sensibilă a acesteia. Decorul teatral însă îşi propune, pe cât posibil, să **înlocuiască** realitatea cu aparenţa acesteia: caracterul estetic al acestei aparenţe rezidă în coerenţa interioară a elementelor sale şi câtuşi de puţin în reprezentarea simbolică, prin mijloace artistice, a imaginii, prin proto-imagine. Decorul este o „fraudă", chiar dacă una frumoasă; pictura adevărată este sau, în orice caz, tinde să fie, întâi de toate, un adevăr de viaţă, unul care nu se substituie vieţii, ci doar o reprezintă simbolic, în realitatea ei cea mai profundă. Decorul este un paravan care maschează lumina existenţei, în timp ce pictura adevărată este o fereastră larg deschisă către realitate. Gândirea raţionalistă a unor Anaxagoras şi Democrit nu recunoştea artei plastice funcţia de simbol al realului şi nici nu o considera necesară. Întocmai ca peredvijnicii[5] — dacă ne este îngăduit să facem o categorie istorică din acest fenomen periferic al vieţii ruseşti — lor nu le era necesar acel adevăr de viaţă care implică înţelegerea lui, ci similitudinea exterioară, utilă la modul pragmatic, pentru întrebuinţări imediate; deci nu bazele creative ale vieţii, ci imitarea superficială a vieţii. Până atunci scena grecească reprezenta numai „tablouri şi ţesături", acum începea să se simtă nevoia de **iluzie**. Ca şi când spectatorul sau pictorul-decorator ar fi „legaţi" de scaunul lor din teatru, asemenea captivilor din peştera lui Platon, şi n-ar avea — de fapt, n-ar trebui să aibă — nici o legătură nemijlocită, vitală, cu realitatea, despărţiţi fiind de scenă, ca printr-un ecran de sticlă, aruncând către ea doar o privire imobilă, lipsită de capacitatea de a pătrunde în însăşi esenţa vieţii, şi, ceea ce este mai important, cu o voinţă paralizată; ei bine, însăşi esenţa tea-

Scanned with OKEN Scanner

trului laic implică o contemplare abulică a scenei, ca fiind ceva „neadevărat", „neexistând de fapt", ceva care poate fi redus la o simplă înşelăciune. Aceşti primi teoreticieni ai perspectivei oferă deci regulile celei mai evidente fraude pentru a face cât mai posibilă înşelarea spectatorului de teatru. Anaxagoras şi Democrit substituie omului viu un spectator otrăvit cu **curare** şi caută să explice regulile (legile) acestei înşelăciuni. Nu voi tăgădui pentru moment — ba chiar voi încuviinţa provizoriu — că, pentru iluzia optică a unui asemenea bolnav, lipsit de ceea ce înseamnă înainte de toate viaţă, procedeele de reprezentare perspectivală a realităţii au sensul lor.

În consecinţă, trebuie să recunoaştem aşadar ca pe un fapt constatat că, cel puţin la greci, în secolul al V-lea înainte de Hristos, perspectiva era cunoscută şi că, dacă într-un caz sau altul nu era utilizată deloc, aceasta nu înseamnă că nu se ştia de existenţa ei, ci că existau motivaţii profunde, mai precis motivaţii decurgând din exigenţele superioare ale adevărului artei pure. Ar fi chiar cum nu se poate mai neverosimil şi mai contrariant, în raport cu stadiul ştiinţelor matematice şi faţă de înalta capacitate de observaţie geometrică a ochiului rafinat al anticilor, dacă am presupune că ei n-ar fi observat perspectivismul imaginii lumii, aşa cum apare el pretinsei priviri normale, sau că n-ar fi ştiut să deducă în mod corespunzător nişte modalităţi simple de aplicare, din teoremele elementare ale geometriei. Ne-ar fi foarte greu să punem la îndoială faptul că, neaplicând regulile perspectivei, ei o făceau pur şi simplu fiindcă nu voiau să le aplice, considerându-le de prisos şi antiartistice.

V

Într-adevăr, Ptolemeu, în „Geografica" sa, datând din secolul al II-lea înainte de Hristos, studiază teoria cartografică a proiecţiei sferei pe o suprafaţă plană, iar în „Planisfera" se ocupă de diversele moduri de proiecţie — în principal, proiecţia dintr-un pol asupra unei suprafeţe ecuatoriale, adică acea proiecţie pe care, în 1613, François D'Aiguillon[6] avea să o numească **stereografică**, rezolvând de asemenea şi alte diferite probleme de perspectivă. Ne putem imagina oare că, la un asemenea stadiu de cunoştinţe, nu erau cunoscute cele mai simple procedee ale perspectivei lineare ? De fapt, acolo unde nu

Scanned with OKEN Scanner

întâlnim artă adevărată, ci un decorativism iluzoriu, menit să obţină extinderea aparentă a spaţiului scenei teatrale sau pentru a sparge platitudinea unui perete de casă, ne vom izbi numaidecât de utilizarea perspectivei lineare în funcţie de scopul propus.

Acest lucru poate fi observat în cazurile în care viaţa, îndepărtându-se de izvoarele sale adânci, curge în cotele scăzute ale unui epicureism frivol, în atmosfera de uşuratică îmburghezire a grecilor „mărunţei" — *graeculorum* — cum îi numeau contemporanii lor romani. Aceşti indivizi erau lipsiţi de profunzimea **noumenală** a geniului grecesc şi nu ajunseseră să-şi însuşească amploarea magnifică, universală prin dimensiunile ei — a gândirii politice şi morale a poporului roman. Avem în vedere aici, picturile murale de o frivolă eleganţă ale caselor din Pompei şi decoraţiile arhitecturale pictate pe pereţii vilelor din Pompei. Acest stil, „barocul" lumii antice, adus la Roma în special de la Alexandria şi din alte centre de cultură elenistică din secolele I şi II, urmărea scopuri pur iluzionistice, tinzând deliberat să-l înşele pe spectator, care se presupunea că trebuie să stea într-o poziţie mai mult sau mai puţin imobilă. Picturile de acest fel, reprezentând forme arhitectonice sau peisaje, pot fi considerate absurde, în sensul imposibilităţii de a le regăsi corespondentul în realitate, dar, în acelaşi timp, ele urmăresc să inducă în eroare, ca şi cum s-ar juca sau l-ar şicana pe spectator. Unele detalii sunt redate cu un asemenea naturalism, încât spectatorului nu-i rămâne decât să le pipăie pentru a se convinge că este vorba într-adevăr de o iluzie optică. La această senzaţie contribuie şi clar-obscurul creat de meşter, în funcţie de sursa de lumină a încăperii: fereastră, deschidere în plafon, uşă. Este demn de cel mai mare interes faptul că, din acest peisaj iluzionistic, pornesc firele care îl leagă de arhitectura scenei greco-romane. Perspectiva îşi are obârşia în teatru, dar nu numai datorită acelei cauze ţinând de istorie şi de tehnică, de faptul că teatrul a avut nevoie, în primul rând, de perspectivă, ci şi din determinări mult mai profunde: caracterul spectacular al reprezentării perspectivale a lumii; în care rezidă şi acea conştiinţă lipsită de simţul realităţii, de neimplicare în muncă, potrivit căreia viaţa nu este decât spectacol şi câtuşi de puţin izbândă câştigată. Şi de aceea — întorcându-ne la Pompei — este greu să găseşti în această pictură murală opere de artă propriu-zise. Este adevărat, abilitatea tehnică a acestor decoraţii domestice face ca ele să nu fie date uitării de istoricii de artă, dar ele nu re-

Scanned with OKEN Scanner

prezintă decât „lucrări de virtuozitate ale unor artizani şi nicidecum ale unor pictori adevăraţi, inspiraţi". Acelaşi lucru putem spune şi despre peisajele din fundal în scenele de gen, pictate „de fiecare dată cu mare aproximaţie", schiţate la repezeală, cu îndemânare. Ne putem întreba: oare aşa au fost pictate şi fondurile celebrelor tablouri ale clasicilor ? Aceste opere „suferă de soluţii aproximative în rezolvarea problemelor de perspectivă la care artiştii au ajuns exclusiv pe cale empirică", cum spune Benua[7]. Totuşi, problema prezintă importanţă: putem oare deduce din aceste elemente că, într-adevăr, anticii nu cunoşteau legile perspectivei ? „Nu se observă oare şi astăzi — întreabă Benua — aceeaşi «uitare» a perspectivei ca ştiinţă ?" „Nu este departe timpul când vom ajunge şi noi în acest domeniu la nişte absurdităţi «bizantine» şi când vom depăşi nepriceperea şi aproximaţia picturii clasice târzii. Vom putea, oare, pe această bază, să negăm cunoaşterea legilor perspectivei de către generaţiile de artişti care ne-au precedat ?"[8].

De fapt, se poate vedea în parte, din ambiguităţile şi ezitările reprezentărilor perspectivale, începutul unui declin al perspectivei, care avea să se manifeste curând în Evul Mediu răsăritean şi occidental. Dar eu cred că aceste manifestări sunt un compromis între scopurile pur scenografice ale picturii iluzionistice şi cele ale picturii propriu-zise, „pure", tinzând spre sinteză. Nu trebuie să uităm că o casă „vie", chiar şi a unora care nu se spetesc muncind, nu este un teatru şi că locatarul casei nu este ţintuit pe un scaun şi nici limitat în mişcări ca un spectator de teatru. Dacă pictura murală a unei asemenea case — Casa dei Vettii, să zicem — s-ar supune întru totul legilor perspectivei, propunându-şi doar o înşelăciune sau o farsă ludică, atunci aşa ceva ar fi obţinut numai prin imobilizarea spectatorului care ar fi fost constrâns să rămână într-un loc riguros stabilit în încăpere. Dimpotrivă, orice mişcare a lui şi, cu atât mai mult, schimbarea locului, ar fi produs senzaţia neplăcută de glumă nereuşită sau de truc descoperit. Tocmai pentru a se evita o spulberare brutală a iluziilor, decoratorul a renunţat la dependenţa necondiţionată de un punct vizual fix şi a adoptat un fel de perspectivă sintetică, o soluţie aproximativă pentru fiecare punct vizual în parte, obţinându-se drept rezultat ca, din acel punct, să poată fi cuprins vizual întreg spaţiul încăperii. Vorbind la figurat, se apelează la un sistem de temperare a claviaturii instrumentului, în limite care pot asigura o suficientă precizie. Altfel spus, se renunţă parţial la o artă a apa-

Scanned with OKEN Scanner

renţelor, alegându-se, deşi nu într-o măsură suficientă, calea reprezentării sintetice a lumii. Adică pictorul devine, într-o oarecare măsură, din decorator artist. Dar, repet, poţi recunoaşte în el, cât de cât, artistul, nu fiindcă respectă într-o mai mare sau mai mică măsură regulile perspectivei, ci pentru că se abate de la ele.

VI

Începând din secolul al IV-lea după Hristos, iluzionismul degenerează, iar spaţialitatea perspectivei lineare începe să dispară din pictură: poate fi observată o ignorare făţişă a regulilor perspectivei, nu se mai acordă atenţie raporturilor de proporţie dintre obiecte şi, uneori, chiar dintre părţile acestora. Această dezagregare a picturii clasice tardive, care în esenţă aparţine perspectivei lineare, se produce cu o extraordinară rapiditate, pentru ca mai târziu să se adâncească cu fiecare secol până în epoca Renaşterii timpurii, inclusiv. Meşterii Evului Mediu „nu aveau noţiuni asupra convergenţei liniilor într-un singur punct de fugă sau asupra semnificaţiei orizontului. Ultimii artişti ai Romei şi ai Bizanţului lăsau impresia că niciodată n-ar fi văzut edificii într-un cadru natural şi că ar fi avut de-a face doar cu figurile decupate şi plate ale unui joc de copii. Nu dădeau atenţie nici proporţiilor, iar cu timpul, preocuparea lor pentru acestea s-a diminuat din ce în ce. Între statura personajelor şi cea a clădirilor ce le erau destinate nu exista nici un raport. La toate acestea trebuie adăugat că, de la un secol la altul, apare tot mai marcată, până în detalii, îndepărtarea de realitate. Dacă în creaţiile secolelor VI-VII şi chiar X şi XI mai poate fi stabilit un anume paralelism între arhitectura reală şi cea pictată, ulterior se va împământeni în arta bizantină acel tip straniu de «pictură de palate», în care totul nu este decât arbitrariu şi convenţionalism".

Această caracterizare a picturii medievale am luat-o din „Istoria picturii" a lui Aleksandr Benua, doar pentru că această carte ne-a fost la îndemână; altminteri, în văicărelile lui Benua se fac auzite cu uşurinţă de mult răsuflatele injurii la adresa artei medievale, în special cele privind „ignorarea perspectivei". Ele pot fi citite în orice cărţulie de teoria artei, cu obişnuitele trimiteri la reprezentarea caselor „cu trei faţade", în maniera în care desenează copiii, la

Scanned with OKEN Scanner

„convenționalismul" culorilor, la divergența liniilor paralele în direcția orizontului, la lipsa proporțiilor și, în general, la ignoranță în materie de perspectivă și spațialitate. Pentru completarea acestei caracterizări a Evului Mediu, trebuie spus că nici în Occident lucrurile nu stăteau mai bine în această privință, ba chiar stăteau mai rău...

Dacă am compara ceea ce se întâmpla în Europa Occidentală cam prin secolul al X-lea cu ceea ce se petrecea în același timp în Bizanț, creațiile acestuia din urmă ne-ar apărea ca o culme a rafinamentului artistic și a perfecțiunii tehnice. O asemenea concepție asupra Bizanțului, decurgând din ceea ce afirmă Benua și mulți alții, duce implicit la o concluzie care, ținând seama și de faptul că ni s-au împuiat urechile până la saturație cu puzderia de strigăte ale istoricilor culturii despre „bezna" Evului Mediu, ar putea fi rezumată astfel: „Istoria picturii bizantine, în ciuda tuturor fluctuațiilor sale și a momentelor de avânt, este istoria unei decadențe, a unei osificări și reduceri la primitivism. Modelele bizantine se îndepărtează tot mai mult de viață, tehnica lor devine din ce în ce mai mult una meșteșugărească și servil-tradiționalistă". Schema istoriei artelor și a istoriei culturii în general a rămas, după cum se știe, aceeași începând din epoca Renașterii și până astăzi; de altfel, este o schemă foarte simplă, la baza ei aflându-se credința fermă în valoarea necondiționată și în perfecțiunea absolută a civilizației burgheze din cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, canonizată și exaltată aproape metafizic, o orientare kantiană, deși nu vine direct de la Kant. Dacă putem vorbi de suprastructuri ideologice crescute pe formele economice ale vieții, atunci acestea pot fi găsite aici, la izvoarele culturii secolului al XIX-lea, ridicată orbește la valoare absolută de mica burghezie, deprinsă să aprecieze istoria universală în funcție de proximitatea cronologică a manifestărilor sale cu cele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Așa stau lucrurile și în istoria artelor; tot ce se aseamănă cu arta acestei perioade sau converge spre ea este recunoscut drept pozitiv, iar restul, decadență, ignoranță, primitivism...

Pornind de la o asemenea apreciere, devine explicabilă lauda entuziastă ce țâșnește adesea din gura stimabililor istorici de artă, într-o notă „foarte actuală": „nu erau în stare să facă mai bine în..." și se indică un an oarecare, apropiat de cel al timpului istoricului însuși. Într-adevăr, în măsura în care ei mizează pe cartea modernității, ajung inevitabil și la o încredere absolută în

Scanned with OKEN Scanner

contemporanii lor; ca niște provinciali ai științei ce sunt, ei sunt profund convinși că cutare sau cutare cărțulie poate fi recunoscută ca ultimul strigăt al științei (ca și când ar exista vreun sinod ecumenic abilitat să formuleze dogmele științei). Și atunci înțelegem de ce parcursul artei antice de la pictura sacră arhaică, prin frumos, prin sensibil până la iluzionism li se pare acestor istorici un progres. Evul Mediu, care rupe în mod decisiv cu scopurile iluzionismului și care nu-și propune drept țel crearea de simulacre, ci de simboluri ale realului, li se pare un regres. Și, în sfârșit, arta Timpurilor Moderne, care începe cu Renașterea, trecând cât ai clipi din ochi, printr-un fel de înțelegere tacită la înlocuirea simbolurilor create cu construcția unor simulacre ale realului, această artă ale cărei largi drumuri duc spre secolul al XIX-lea, li se pare istoricilor respectivi, de bună seamă, desăvârșită. „Cum ar putea fi rău ceva care a ajuns la mine, în virtutea unei logici interne în afară de orice discuție ? !", cam așa gândesc de fapt istoricii noștri, dacă ar fi să vorbim pe șleau.

Ei au dreptate totuși când recunosc existența unei legături directe — nu numai de ordin exterior și istoric, ci intime, logice și transcendentale între premisele Renașterii și concepția de viață specifică unui trecut foarte recent, după cum, de asemenea, au mare dreptate atunci când sesizează ruptura definitivă dintre premisele medievale și concepția la care tocmai m-am referit. Dacă ar fi să însumăm tot ce se afirmă în ordine formală împotriva artei medievale, am putea reduce totul la obiecția că ea nu înțelege dimensiunea spațială. Această obiecție trebuie înțeleasă în sensul că nu există o unitate spațială, o schemă euclido-kantiană a spațiului care se reduce în pictură, la perspectiva lineară și la o proporționare, mai precis, la o singură perspectivă, fiindcă proporționarea este doar o parte a perspectivei.

Prin aceasta se presupune (inconștient, ceea ce este cel mai periculos) ca un lucru de la sine înțeles sau demonstrat undeva, de cineva, la modul absolut, că în natură nu există nici un fel de forme autonome care să-și ducă existența în propriul lor univers închis, că nu există, în general, nimic real, ceva adunat în jurul propriului său centru și, prin urmare, supus **propriilor** sale legi, fiindcă tot ce este vizibil și perceptibil nu reprezintă decât un material oarecare pentru umplerea unei scheme ordonatoare, generale, exterioare, impuse, care servește pentru „mobilarea" spațiului euclido-kantian. Rezultă de aici că toate formele naturii sunt doar niște forme aparente, reprezentând

Scanned with OKEN Scanner

materializarea unei substanţe impersonale, nediferenţiate, pe schema unui elaborat ştiinţific, adică nu sunt decât nişte moduri de a aşeza viaţa în casetele unui tablou şi nimic mai mult. În sfârşit, primele premise, din punct de vedere logic, sunt: omogenitatea calitativă, infinitatea sau nemărginirea spaţiului, ceea ce s-ar putea numi caracterul său amorf şi fără individualitate. Nu este greu să ne dăm seama că aceste premise contestă dintr-o dată şi natura, şi omul, deşi, printr-o ironie a istoriei, se sprijină pe cuvintele de ordine care s-au numit **naturalism** şi **umanism** şi care au dus la proclamarea formală a „drepturilor omului şi ale naturii".

Nu este locul acum să stabilim sau să explicăm legătura dintre dulcile rădăcini renascentiste şi amarele roade kantiene. Este bine cunoscut că kantianismul, prin patosul său, reprezintă tocmai o adâncire a concepţiei naturaliste şi umaniste despre lume a Renaşterii, iar prin cuprinderea şi profunzimea sa este conştiinţa de sine a acelui fond istoric care se autonumeşte „Noua cultură europeană", care a devenit, de fapt, dominantă şi care nu degeaba şi-a făcut din aceasta un titlu de glorie. În ultimul timp însă, am început să ne dăm seama că a considera această cultură ca un dat definitiv este o iluzie. Am mai aflat că, atât din punct de vedere ştiinţific şi filosofic, cât şi istoric, şi mai cu seamă artistic, toate acele sperietori destinate să ne înspăimânte asupra Evului Mediu au fost scornite de aceiaşi istorici, că în Evul Mediu curge râul generos şi abundent al unei bogate şi semnificative culturi, că tot ce s-a afirmat în acea perioadă — ştiinţa, arta, statalitatea — derivă din cea mai autentică antichitate. Iar acele premise considerate imuabile în concepţia timpurilor moderne, după cum erau considerate şi în vechime (da, şi în vechime !) nu numai că nu mai pot trece drept imuabile, ci sunt şi respinse, nu fiindcă ar reflecta un grad scăzut de cunoaştere, ci în virtutea unei aspiraţii esenţiale de voinţă. Patosul omului nou se manifestă în tendinţa de a se elibera de orice realitate, pentru a lăsa să domnească principiul lui „eu vreau", ale cărui legi să instituie o realitate fantasmagorică, aflată în curs de construcţie, chiar dacă această realitate rămâne în captivitatea unor scheme convenţionale. Dimpotrivă, patosul omului Antichităţii şi al celui din Evul Mediu constă în acceptarea, primirea cu recunoştinţă şi afirmarea oricărei realităţi ca pe un bine, fiindcă existenţa este un bine, iar binele este existenţă; patosul omului medieval este afirmarea realităţii în sine şi în afară de sine, adică obiectivitatea. Iluzionismul este specific

Scanned with OKEN Scanner

subiectivismului omului modern; dimpotrivă, nu există nimic mai îndepărtat de intenţiile şi de mentalitatea omului medieval (ale cărui rădăcini se află în Antichitate), decât a crea simulacre şi a trăi printre ele. Pentru omul modern — dacă luăm în considerare recunoaşterea directă făcută prin „gura" şcolii de la Marburg — realitatea există numai atunci şi în măsura în care ştiinţa binevoieşte să-i permită să existe, acordându-i această aprobare sub forma unei scheme elaborate, care urmează să constituie soluţia unei probleme juridice. De aceea, evenimentul respectiv poate fi considerat ca intrând pe de-a-ntregul într-o casetă extrem de apropiată de tabloul vieţii şi, prin urmare, acceptabil. Patentul de confirmare a realităţii se acordă deci numai la biroul lui Herman Cohen[9] şi nu este valabil decât cu semnătura şi ştampila lui.

Spaţiul gândirii renascentiste se regăseşte în ceea ce afirmă explicit adepţii şcolii de la Marburg, iar întreaga istorie a culturii devine, într-o însemnată măsură, un câmp de luptă împotriva vieţii cu scopul de a o înăbuşi pe de-a-ntregul cu un sistem de scheme. Dar merită atenţie şi într-un fel ne face să zâmbim faptul că această alterare a capacităţii fireşti a omului de a gândi şi de a simţi, această reeducare a lui în spiritul nihilismului este prezentată de omul modern ca o reîntoarcere la dimensiunea naturală a omului şi ca o ridicare a unor stavile care i-ar fi fost impuse de cineva; în realitate însă, efortul de a şterge din sufletul omului înscrisurile istoriei nu face altceva decât să-l traumatizeze.

Omul Antichităţii şi cel al Evului Mediu ştia, spre deosebire de cel de azi, înainte de toate, că pentru a vrea, trebuie mai întâi **să fii**, să fii o realitate în mijlocul realităţilor pe care te poţi sprijini; el era profund realist şi stătea bine aşezat cu picioarele pe pământ; omul modern nu ţine seama decât de poftele lui şi, în funcţie de necesităţi, de mijloacele imediate de realizare şi satisfacere a acestora. Se poate înţelege de aici că premisele unei percepţii realiste a vieţii au fost întotdeauna şi sunt realităţile, adică acele focare ale existenţei, acele segmente concentrate ale existenţei care îşi urmează **propriile** legi, având fiecare, în consecinţă, **propria** formă; de aceea, nimic din ce există nu poate fi considerat material amorf şi pasiv pentru umplerea unor scheme, oricare ar fi acestea, şi cu atât mai mult, nu poate fi luată în seamă schema euclido-kantiană a spaţiului. Formele trebuie concepute în funcţie de **propria** lor viaţă, reprezentate **prin ele însele**, aşa cum au fost concepute şi nu prin racursiurile

Scanned with OKEN Scanner

unei perspective prestabilite. Şi, în sfârşit, spaţiul propriu-zis nu este doar un loc omogen, lipsit de o structură determinată, nici o simplă casetă într-un tablou, ci o realitate originală, organizată şi diferenţiată integral, dotată cu ordine şi cu o structură interioară.

VII

Existenţa sau neexistenţa perspectivei în pictura unei întregi perioade istorice nu poate fi privită nicidecum ca o chestiune de pricepere sau de nepricepere; ea este determinată de o realitate mult mai profundă, de o voinţă radicală care imprimă un impuls creator, într-o direcţie sau alta. Teza noastră, la care vom reveni nu o singură dată, constă în următoarea convingere: în acele perioade istorice de creaţie artistică în care nu se înregistează utilizarea perspectivei, creatorii de artă plastică „ştiau", dar nu voiau să se folosească de ea sau, mai bine zis, voiau să folosească **un alt** principiu de reprezentare decât perspectiva, voinţa lor manifestându-se astfel fiindcă geniul acelei epoci percepea şi simţea lumea într-un fel care impunea în chip imanent **acel mijloc** de reprezentare. Dimpotrivă, în alte perioade, sensul şi importanţa reprezentării neperspectivale sunt date uitării şi se pierde în mod decisiv orice apetenţă faţă de ea, deoarece modul contemporan de înţelegere a vieţii, suferind mutaţii fundamentale, duce către o viziune perspectivală a tabloului lumii. Şi într-un caz, şi în altul există o continuitate internă, o logică constrângătoare, în esenţă foarte elementară şi, chiar dacă ea nu acţionează rapid şi cu întreaga forţă, aceasta se întâmplă nu din cauza complexităţii acestei logici, ci din pricina oscilaţiilor ambigue ale spiritului vremii între două moduri de a se defini care, de fapt, se exclud reciproc.

În ultimă instanţă, există doar **două** moduri de experienţă în raport cu lumea — cel general-uman şi cel „ştiinţific", respectiv kantian — după cum există doar **două** atitudini faţă de viaţă, una **interioară** şi cealaltă **exterioară**, şi după cum există doar două tipuri de cultură: contemplativ-creatoare şi rapace-mecanică. Totul se reduce la alegerea uneia sau a alteia dintre căi: cea a nopţii medievale sau cea a zilei culturii iluministe; în continuare, totul urmează o ordine, ca după carte, într-o perfectă continuitate. Dar aceste perioade

Scanned with OKEN Scanner

de cultură care alternează în istorie nu se delimitează câtuşi de puţin rapid una de alta. Starea lor rămâne nedefinită în măsura în care spiritul însuşi al epocii respective este nedefinit, fiindcă se simte obosit de ceva şi nu are curajul să treacă la altceva.

Fără a ne opri acum la **semnificaţia** derogărilor de la perspectivă — pentru a ne reîntoarce ulterior cu şi mai mare forţă de convingere la discutarea acestei probleme — să reamintim un fapt din pictura medievală şi anume că nesocotirea regulilor perspectivei nu apare din când în când, ci în funcţie de un anumit sistem determinat; liniile de fugă paralele se dispersează **întotdeauna** la orizont, ele putând fi observate în funcţie de modul în care se cere scos în evidenţă obiectul pe care îl delimitează. Dacă, în particularităţile reliefurilor egiptene, recunoaştem o **metodă** artistică, nu un accident produs de ignoranţă, deoarece aceste caracteristici nu se întâlnesc o dată sau de două ori, ci de mii şi mii de ori şi, prin urmare, sunt preconcepute, atunci, din motive analoge, nu putem să nu recunoaştem în nesocotirea originală a perspectivei lineare întâlnite în arta medievală tot o **metodă**. Nici sub raport psihologic nu ne putem imagina ca, în decursul mai multor secole, oameni atât de puternici şi profunzi, creatori ai unei culturi originale, să nu fi reuşit să observe un asemenea fapt, atât de elementar, de invariabil şi, am putea spune, de la sine grăitor, cum este convergenţa paralelelor la orizont. Dar, dacă dovada aceasta ar putea părea neconvingătoare, iată încă una: desenele copiilor care, în privinţa lipsei perspectivei sau mai curând a perspectivei inverse, amintesc în mod izbitor de desenele medievale, aceasta în pofida eforturilor depuse de pedagogi de a-i face pe copii să deprindă regulile perspectivei lineare; copiii însă încetează să mai folosească perspectiva inversă pe măsură ce pierd relaţia nemijlocită cu lumea şi se supun schemei ce li se impune. Aşa se întâmplă cu toţi copiii, fără a se lua unii după alţii. Deci nu este vorba de o simplă întâmplare şi nici de o scornire arbitrară a vreunuia dintre ei, pus pe bizantinizare, ci de o metodă de a reda realitatea, decurgând din caracterul perceperii sintetice a lumii. Deoarece gândirea infantilă nu este una deficientă, ci un tip de gândire specific şi chiar unul susceptibil să atingă perfecţiunea, inclusiv genialitatea, fiind chiar înrudit genialităţii, trebuie să recunoaştem că perspectiva inversă nu este nicidecum o perspectivă lineară nerealizată, neînţeleasă sau neînsuşită în fond, ci tocmai un mod original de cuprindere a

Scanned with OKEN Scanner

lumii, care trebuie luat în considerație ca un procedeu matur și independent de reprezentare. El poate fi detestat ca un procedeu ostil, dar, în nici un caz, nu trebuie să-l compătimim, și nici să ne referim la el cu o condescendență proteguitoare.

VIII

Într-adevăr, noua concepție despre lume a fost marcată în secolul al XIV-lea, în Occident, și de o nouă atitudine față de perspectivă.

După cum este cunoscut, primele emanații subtile ale naturalismului, umanismului și Reformei încep în epoca „inocentului mielușel al Domnului", Francisc din Assisi, canonizat pentru a deveni imun, și aceasta din simplul motiv că nu fusese înșfăcat la timp pentru a fi pus pe rug. Prima manifestare a spiritului franciscan în artă a fost Giotto.

De obicei, când se vorbește de Evul Mediu, este amintită, în mod eronat, creația lui Giotto. Geniul său, „vesel și ferice, în manieră italiană", fertil și lejer, era înclinat să arunce asupra vieții privirea superficială a Renașterii. „Era foarte inventiv — spune Vasari — foarte plăcut în conversație, meșter în vorbe de duh a căror amintire mai trăiește în acest oraș". Dar acele vorbe de care își mai aduce aminte lumea „până azi" erau indecente și grosolane și, în plus, multe dintre ele lipsite de evlavie. Sub acoperământul subiectelor religioase se poate desluși un duh laic, satiric, senzual și chiar pozitivist, potrivnic ascetismului. Nutrindu-se din ceea ce atinsese maturitatea artistică în epoca premergătoare, el respiră deja un alt aer. „Deși născut într-un secol mistic, el însuși nu era un mistic și, deși era prietenul lui Dante, nu-i semăna", scrie Hippolyte Taine[10] despre Giotto. Acolo unde Dante clocotește de o sfântă mânie, Giotto ia în derâdere și batjocorește nu nesocotirea idealului, ci idealul însuși. El, care a pictat „Logodna Sfântului Francisc cu sărăcia", ia în derâdere într-un poem al său idealul sărăciei. „În privința sărăciei, chipurile, dorită și aleasă, așa cum bine se poate vedea din experiență, poate fi «practicată» sau nu, dar nu pentru a fi glorificată, fiindcă ea nu aduce nici agerimea minții, nici cunoștințe, nici amabilitate, nici virtute. Și, după cum mi se pare, este chiar rușinos să numești virtute ceva ce atrofiază calitățile cele bune și este o

Scanned with OKEN Scanner

prostie să preferi ceva animalic unor virtuţi reale, care aduc o linişte bună oricărui om inteligent şi care sunt în aşa fel încât, cu cât te îndulceşti cu ele, cu atât le preţuieşti mai mult". Este greu de crezut că această preferinţă declarată pentru partea lumească a efortului de autoînfrânare a aparţinut prietenului lui Dante. Dar lucrurile stau aşa, iar, în afară de Dante, el avea şi prieteni epicurieni care Îl tăgăduiau pe Dumnezeu. Giotto şi-a creat un ideal de cultură universal şi umanist; el privea viaţa în spiritul liber-cugetătorilor Renaşterii, ca fericire pământească şi progres al omului, subordonând totul scopului principal: dezvoltarea plenară şi perfectă a tuturor capacităţilor naturale. Celor ce descoperă utilul şi frumosul le revine aici primul loc. El însuşi se străduieşte să devină unul dintre aceştia, întruchiparea geniului tipic al epocii fiind Leonardo da Vinci. „Era foarte avid de cunoştinţe, spune Vasari despre Giotto, umbla tot timpul preocupat, mereu cu gândul la lucruri noi, căutând să se apropie de natură, de aceea nu merită să fie numit altfel decât ucenic al naturii; desena fel de fel de peisaje încărcate cu stânci şi copaci, ceea ce era pentru vremea sa, o noutate". Rămânând impregnat de sevele nobile ale Evului Mediu, chiar dacă nu era un naturalist, simţea cel dintâi vântuleţul care prevestea dimineaţa naturalismului, făcându-se vestitorul acesteia.

Părinte al peisajului contemporan, Giotto lansează procedeul descriptiv al *vederii înşelătoare* („trompe l'oeil") în arhitectură şi rezolvă „din ochi", cu uimitoare reuşite pentru timpul său, cele mai îndrăzneţe probleme de perspectivă. Istoricii pun la îndoială cunoaşterea de către Giotto a regulilor perspectivei; dacă aceasta se confirmă, avem dovada faptului că, atunci când ochiul a început să fie condus de un impuls lăuntric de căutare a perspectivei, a şi găsit-o, aproape, chiar dacă nu într-o formă finită. Giotto nu numai că nu încalcă la modul rudimentar perspectiva, ci, dimpotrivă, parcă se joacă cu ea, punându-şi el însuşi complicate probleme de perspectivă şi rezolvându-le pe de-a-ntregul, cu pricepere; liniile sale de fugă, în mod special, converg spre un singur punct al orizontului. Mai mult decât atât, în frescele bisericii Sfântului Francisc din Assisi, Giotto avea să conceapă pictura sa murală ca „având o importanţă de sine stătătoare şi aflându-se, într-un fel, în concurenţă cu arhitectura". Fresca „nu este o decoraţie murală cu subiect", ci „o vedere prin perete asupra a tot felul de întâmplări"[11]. Merită atenţie faptul că, mai târziu, Giotto a apelat rar la acest procedeu, prea îndrăzneţ pentru timpul

Scanned with OKEN Scanner

respectiv; ararcori vor apela la el și succesorii săi cei mai apropiați, în timp ce în secolul al XV-lea o asemenea arhitectură devine regulă generală, iar în secolele XVI-XVII va duce la o îmbogățire artificială a picturii arhitecturale, în încăperi foarte simple și banale, lipsite de orice ornamente arhitectonice reale. Prin urmare, dacă ulterior părintele picturii moderne nu mai recurge la astfel de procedee, aceasta nu se întâmplă pentru că nu le-ar cunoaște, ci fiindcă, odată consolidat geniul său artistic, altfel spus, simțindu-se în sfera picturii pure, s-a îndepărtat de falsa perspectivă, sau cel puțin de obsesia ei, după cum, probabil, avea să i se atenueze ulterior și umanismul său raționalist.

IX

Atunci, de unde a plecat Giotto? Sau de unde a putut să apară la el prinderea de a se folosi de perspectivă? Analogiile istorice și sensul intrinsec al perspectivei în pictură ne-ar putea sugera un răspuns deja cunoscut. În măsura în care începe să fie suspectat caracterul absolut al teocentrismului și când începe să se facă auzită, o dată cu muzica sferelor, muzica pământului (înțeleg prin „pământ" afirmarea eului uman) atunci apare tentativa de a pune în locul unor realități tulburi și cețoase niște aparențe și niște fantome; în locul teurgiei, o artă iluzionistă, în locul acțiunii divine, teatrul.

În chip firesc, înclinăm să credem că obișnuința și gustul pentru viziunea înșelătoare, perspectivală, a apărut și s-a dezvoltat la Giotto, pornind de la decorurile teatrale; precedentul l-am aflat deja în considerațiile lui Vitruviu despre punerea în scenă a tragediilor lui Eschil și despre participarea lui Anaxagoras. Prin trecerea de la teurgie la o viziune laică, așa cum s-a întâmplat în Grecia antică, și care se îndepărta treptat de cea mistică sau, mai exact, de realitatea misterică a tragediilor lui Eschil, apoi ale lui Sofocle și, în sfârșit, ale lui Euripide, în evoluția teatrului epocii moderne au apărut misteriile din care avea să se nască până la urmă noua dramă. Pare verosimil pentru istoricii de artă că peisajul lui Giotto a apărut, într-adevăr, din decorurile a ceea ce se numeau atunci „misterii" și de aceea n-a putut, zicem noi, să nu se supună bazelor decorativismului iluzionistic, adică perspectivei. Pentru a nu fi învinuiți că vorbim fără acoperire, ne vom susține considerațiile cu părerile unui istoric de

Scanned with OKEN Scanner

artă care împărtăşeşte un punct de vedere contrar. „În ce raport se aflau peisajele lui Giotto faţă de decorurile misteriilor?", se întreabă A. Benua, pentru a răspunde: „Pe alocuri, această dependenţă apare într-o măsură atât de puternică, sub forma unor căsuţe minuscule şi pavilioane de butaforie şi sub aceea a unor stânci plate, tăiate parcă din carton, făcute — s-ar zice — pentru a umple culisele, încât este practic imposibil să punem la îndoială influenţa punerilor în scenă a spectacolelor spirituale, asupra picturii sale; în unele fresce ne apar, într-adevăr, asemenea scene, reprezentate ca atare. Totuşi, trebuie să spunem că, tocmai în tablourile care îi aparţin în mod cert lui Giotto, această dependenţă apare într-o mai mică măsură şi de fiecare dată într-o formă prelucrată, în funcţie de cerinţele picturii monumentale".

Cu alte cuvinte, Giotto, maturizându-se ca artist „pur", se îndepărtează treptat de scenografie, aceasta fiind, de altfel, o activitate colectivă, de atelier şi, într-o mai mică măsură, una individuală. Caracterul novator al artei lui Giotto nu consta deci în perspectivism ca atare, ci în utilizarea în pictură a acestui procedeu împrumutat din ramura aplicată şi populară a artei, aşa cum Petrarca şi Dante aduseseră în poezie limba populară. Putem conchide, aşadar, că ştiinţa sau, cel puţin, priceperea de a utiliza procedeele perspectivei ca „ştiinţă tainică a perspectivei", după expresia lui Dürer, exista deja sau poate că nici n-a încetat să existe vreodată la meşterii care pictau decoruri de misterii. Deşi pictura supusă unor reguli riguroase evita în genere asemenea artificii, putea oare să nu le cunoască? Este greu de crezut contrariul fiindcă „Elementele de geometrie" ale lui Euclid deveniseră repede cunoscute. În scrierea sa „Instrucţiuni asupra procedeelor de măsurare", apărută în 1525, care conţinea un studiu asupra perspectivei, Dürer începea prima parte a tratatului cu mărturisirea că, pentru el, teoria perspectivei nu era câtuşi de puţin o noutate în raport cu geometria elementară, şi nici în conştiinţa oamenilor acelor timpuri. „Euclid, un gânditor foarte profund, a expus principiile fundamentale ale geometriei — scrie Dürer — încât, pentru cel ce le cunoaşte, ceea ce vom scrie aici va fi de prisos".

Prin urmare, perspectiva elementară era de multă vreme cunoscută, deşi nu avea acces în marea artă, aflându-se doar în anticamera acesteia.

Dar, pe măsură ce s-a produs secularizarea conceptelor religioase ale Evului Mediu, acţiunea pur religioasă avea să se transforme în misterii semi-

Scanned with OKEN Scanner

teatrale, iar icoana în așa-numita pictură religioasă, în care subiectul religios devine din ce în ce mai mult doar un pretext pentru reprezentarea corpului omenesc și a peisajului. Valul secularizării pornește de la Florența; aici au fost găsite și apoi s-au răspândit, prin discipolii lui Giotto, principiile picturii naturaliste ca modele de pictură artistică. Însuși Giotto și după el Giovanni di Milano și mai ales Altichiero și Avanzo[12] realizează îndrăznețe construcții perspectivale. În mod firesc, aceste experimente și tradiții provin parțial din lucrările lui Vitruviu și Euclid, așezându-se la baza sistemului teoretic în care studierea perspectivei ar fi trebuit să se facă sistematic și global. Acele baze științifice care aveau să fie date de „arta lui Leonardo da Vinci și a lui Michelangelo" după o elaborare de secole, au fost aflate și perfecționate la Florența. N-au ajuns până la noi operele lui Paolo dal Abaco (1366) și, mai târziu, ale lui Giorgio da Parma[13], doi teoreticieni ai acelei epoci. Este posibil ca ei să fi pregătit, în principal, terenul pe care, începând din secolul al XV-lea, au lucrat marii teoreticieni ai perspectivei: Filippo Brunelleschi (1377-1446) și Paolo Uccello (1397-1475), iar apoi Leon Alberti (1404-1472), Piero della Francesca (aprox. 1420-1492), ca și o seamă de sculptori dintre care trebuie amintit, în mod special, Donatello (1380-1466).

Forța de influențare a acestor creatori venea din faptul că ei nu se limitau doar la o elaborare teoretică a regulilor perspectivei, ci își traduceau în practică rezultatele în pictura iluzionistică. Așa arată picturile murale monumentale, realizate cu o uriașă știință a perspectivei pe pereții Domului din Florența, executate de Uccello în 1463 și Castagno în 1435; așa arată fresca scenografică a lui Andrea del Castagno (1390-1457) de la Biserica Sant'Appollonia din Florența. „Aspectul său auster, dalele pavimentului, chesoanele plafonului și panourile pereților sunt redate cu o stăruitoare precizie pentru a se obține astfel o desăvârșită impresie de profunzime" (noi am spune stereoscopică). Această impresie este obținută într-o asemenea măsură încât, întreaga scenă, în imobilismul ei, capătă aspectul unui grup ieșit dintr-un panopticum — se înțelege, dintr-un genial panopticum — observă, involuntar caustic, un adept al perspectivismului și Renașterii; Piero a lăsat și un manual de perspectivă intitulat „De perspectiva pingendi", Leon Battista Alberti, în opera sa în trei volume „De pictura", scrisă la 1446 și tipărită la Nürnberg în 1511, dezvoltă bazele noii științe și le ilustrează cu aplicații la pictura arhitecturală. Masaccio (1401-1429) și discipolii săi, Benozzo Gozzoli (1420-1498) și Fra

Scanned with OKEN Scanner

Filippo Lippi (1406-1469), încearcă să utilizeze aceeaşi ştiinţă a perspectivei în pictură, până când aceste probleme vor fi abordate teoretic şi practic de Leonardo da Vinci (1452-1519), dezvoltarea perspectivei culminând cu Rafael Sanzio (1483-1520) şi Michelangelo Buonarotti (1475-1562).

X

Nu vom continua să arătăm etapele dezvoltării teoretice şi artistice ale perspectivei în eonul istoric care precede nemijlocit timpurile noastre, cu atât mai mult cu cât studierea acesteia a trecut, în mod precumpănitor, pe seama matematicienilor şi s-a îndepărtat de interesele imediate ale artei. Succintele observaţii pe care le-am schiţat nu şi-au propus să transmită ca atare nişte informaţii istorice de ordin general, ci cu totul altceva, adică să reamintească complexitatea şi durata acestei evoluţii care avea să se desăvârşească abia în secolul al XVII-lea prin Lambert, iar ulterior, sub forma unei secţiuni speciale a geometriei descriptive, prin operele unor Loria, Aschieri, Enriques, în Italia, Chasles şi Poncelet, în Franţa, Staudt, Fiedler, Wiener, Kupfer şi Brumester, în Germania, Wilson[14] în America, şi alţii, care aveau să intre în albia comună a unei discipline matematice foarte importante şi vaste, **geometria proiectivă**.

Rezultă de aici că, oricum am aprecia în esenţă perspectiva, nu avem dreptul să o considerăm ca un mod de a vedea lumea simplu, natural, propriu ca atare ochiului uman. Faptul că a fost necesar ca un şir întreg de minţi luminate şi de experimentaţi artişti să elaboreze ştiinţa perspectivei de-a lungul mai multor secole, cu participarea unor matematicieni de mâna întâi şi după ce au fost puse la punct principiile de bază ale unei proiecţii perspectivale a lumii, ne face să credem că procesul istoric al elaborării perspectivei nu a fost o simplă sistematizare a **unei psiho-fiziologii genuine a omului, ci o reeducare impusă acestei psiho-fiziologii în sensul exigenţelor abstracte ale unei noi concepţii asupra lumii**, esenţialmente antiartistică, excluzând din sine, în mod radical, arta, în special arta plastică.

Dar spiritul Renaşterii, şi în general al timpurilor moderne, este unul incomplet şi fragmentar, dedublat în ideile sale. Sub acest raport, arta s-a aflat în câştig. Din fericire, creaţia vie nu s-a supus totuşi exigenţelor raţiunii, astfel

Scanned with OKEN Scanner

încât arta nu a urmat, de fapt, câtuşi de puţin, căile trâmbiţate de nişte declaraţii abstracte. O situaţie care merită atenţie, dar care este oarecum ridicolă: înşişi artiştii, teoreticieni ai perspectivei, atunci când încetau să se mai refere la regulile perspectivei prescrise de ei şi când se lăsau duşi — deşi cunoşteau secretele perspectivei — de instinctul lor artistic în privinţa reprezentării lumii, comiteau „greşeli" grosolane în raport cu cerinţele ei. Toţi, toţi ! Iar studierea respectivelor tablouri arată că forţa lor constă tocmai în aceste „greşeli". Iată cum se adevereşte că:

Und predigen öffentlich Wasser[15].

Nu avem timp acum să intrăm în analiza detaliată a operelor artistice, deci va trebui să ne mulţumim doar cu câteva exemple tipice pentru a demonstra cu ele ideea enunţată şi să ne mărginim a le lua în consideraţie superficial, fără explicaţii, arătând doar ce valoare estetică are derogarea lor de la schema perspectivală. Dar, pentru o deplină clarificare, să reamintim, nu prin cuvintele noastre, ce reprezintă marea problemă a perspectiviştilor — faimoasa „unitate perspectivistă".

În deceniul al optulea al secolului al XIX-lea, când crezul şi cultul perspectivei erau în floare, Guido Schreiber[16] a elaborat un manual de perspectivă. Ediţia a doua a manualului a fost revăzută de A. F. Viehweger, arhitect şi profesor de perspectivă la Academia de Arte din Leipzig, fiind prevăzută cu o prefaţă de Ludwig Nieper, profesor şi director al aceleiaşi Academii. Deci o lucrare solidă, scrisă de autorităţi în materie ! Iată însă că, în acest manual, la capitolul despre unitatea perspectivală, găsim următoarele:

„Orice desen care aspiră la un efect perspectivist trebuie să aibă la bază o **poziţie** stabilită a desenatorului sau a privitorului. În acest fel, desenul trebuie să aibă **un singur punct de observaţie, un singur orizont, o singură scară.** În funcţie de acest unic punct vizual, trebuie, printre altele, să se producă dispersia tuturor liniilor perpendiculare spre planul profund al imaginii. Pe acest orizont unic trebuie să fie proiectate, în mod egal, punctele de fugă ale celorlalte linii perpendiculare; pe întreaga suprafaţă a imaginii trebuie să predomine o corectă corelaţie a dimensiunilor. Aceasta trebuie să înţelegem prin «unitatea perspectivistă». Dacă se desenează după natură, se cere doar puţină atenţie faţă de aceste recomandări şi, de la un punct, totul va veni de la sine"[17].

Aceasta înseamnă:

Că încălcarea respectării unicității punctului vizual, orizontului și scării unice echivalează cu încălcarea unității perspectiviste a imaginii reprezentate.

Deci:

Dacă e să spunem despre cineva că este perspectivist, acela este, de bună seamă, Leonardo da Vinci. „Cina cea de taină", ferment artistic al acelor „Vieți ale lui Iisus" teologice ce vor veni mai târziu, își propune să desființeze hotarul spațial dintre cealaltă lume, evanghelică, și aceasta, cea obișnuită, să-L arate pe Hristos ca având doar o **valoare** aparte, nu ca fiind o **realitate** aparte. Ceea ce ne apare pe frescă este o punere în scenă, nu ceva deosebit, care să nu poată fi comparat cu spațiul nostru. Această scenă nu este decât o prelungire a spațiului încăperii; privirea noastră, și după ea toată ființa noastră, este atrasă de această perspectivă evanescentă care duce la ochiul drept al Personajului principal. Nu privim o realitate, ne aflăm în fața unui fenomen optic; ca și când am privi printr-o spărtură în zid, rece, din curiozitate, fără evlavie și fără compasiune și, cu atât mai mult, fără patosul distanțării. În aceste scene, domnesc legile spațiului kantian și ale mecanicii lui Newton. Da. Dar, dacă n-ar fi decât acestea, n-ar mai fi, până la urmă, nici o cină. De aceea, Leonardo marchează **valoarea** deosebită a ceea ce se întâmplă acolo printr-o abatere de la unitatea **scării** proporțiilor. Observația cea mai elementară ne va revela că foișorul în care are loc cina nu este mai înalt decât dublul staturii unui om, lărgimea fiind de trei ori mai mare decât aceasta, așa încât încăperea nu corespunde câtuși de puțin nici numărului de persoane care se află în ea, nici măreției evenimentului. Totuși, plafonul nu lasă o senzație de apăsare, iar dimensiunea redusă a foișorului conferă tabloului încărcătură dramatică și plenitudine. Pe neobservate, dar sigur, maestrul a făcut o derogare de la perspectivă, una cunoscută încă de pe vremea egiptenilor; a aplicat unități de măsură diferite personajelor implicate în acțiune și în ambianță; aceasta din urmă a fost supusă unei diminuări diferențiate în toate direcțiile, procedeu prin care a obținut dimensionarea augmentativă a personajelor, conferind astfel unei umile cine de rămas bun însemnătatea unui eveniment de importanță istorică și universală. Unitatea perspectivei a fost încălcată ieșind la iveală dualitatea spiritului Renașterii; în schimb, tabloul a căpătat forță de convingere estetică.

Scanned with OKEN Scanner

Se ştie ce impresie de grandoare produce arhitectura în tabloul „Şcoala de la Atena" al lui Rafael. Dacă ar fi să definesc din memorie impresia produsă de acele bolţi, aş înclina să le compar, de pildă, cu cele ale Catedralei „Mântuitorul Hristos" din Moscova; bolţile par să aibă aceeaşi înălţime. Dar, dacă le măsurăm, putem constata că înălţimea coloanelor este doar cu puţin mai mare decât de două ori talia personajelor, aşa încât întreg edificiul, pare-se deosebit de impunător, ar arăta meschin, derizoriu, dacă s-ar pune în mod real problema să fie construit. Şi în cazul de faţă, procedeul artistului este foarte simplu. „El şi-a propus două puncte vizuale, plasate pe două orizontale. Din punctul superior, a desenat duşumeaua şi întregul grup de personaje; din cel inferior, bolţile şi, în general, toată partea superioară a tabloului. Dacă figurile personajelor ar fi avut acelaşi punct de fugă ca şi liniile plafonului, atunci capetele oamenilor, aflate în ultimul plan al tabloului, ar fi trebuit să fie lăsate în jos, rămânând astfel acoperite de personajele plasate mai în faţă, ceea ce ar fi fost în dauna tabloului. Punctul de fugă al liniilor plafonului se află în mâna dreaptă a figurii centrale (Aristotel), care ţine în mâna stângă o carte, iar cu dreapta arată parcă spre pământ. Dacă s-ar trasa către acest punct o linie, pornind de la capul lui Alexandru (prima figură aflată în dreapta lui Platon, care ţine braţul ridicat), s-ar putea lesne observa în ce măsură ar fi trebuit micşorată ultima figură din acest grup. Acelaşi lucru se poate spune şi despre grupurile aflate în dreapta privitorului, tocmai pentru a disimula această eroare de perspectivă; Rafael a plasat în ultimul plan al tabloului personajele implicate în acţiune, acoperind prin aceasta liniile solului îndreptate spre orizont"[18].

Dintre alte tablouri ale lui Rafael, să mai amintim şi „Viziunea lui Iezechiel". Aici sunt mai multe puncte vizuale şi mai multe orizonturi. Spaţiul vedeniei nu se află în concordanţă cu spaţiul terestru, ceea ce ar fi fost decisiv necesar, fiindcă, în caz contrar, cel care stă pe heruvimi ar fi apărut ca un om care, contrar legilor mecanicii, nu cade. (În acest tablou, ca şi în altele ale lui Rafael, echilibrul dintre două principii, al perspectivei şi al non-perspectivei corespunde coexistenţei paşnice a două lumi şi a două spaţii. Este ceva care nu te cutremură, ci te umileşte, de parcă s-ar fi ridicat în tăcere înaintea noastră perdeaua unei alte lumi şi ar fi apărut înaintea ochilor noştri nu o scenă, nu iluzia altei lumi, ci o altă realitate, autentică, dar care rămâne în

afara celei de aici. În Madona Sixtină, Rafael face aluzie la această însușire a spațialității picturilor sale prin intermediul draperiilor deschise).

În contrast evident cu „Viziunea lui Iezechiel" ar putea fi dat de exemplu tabloul lui Tintoreto „Apostolul Marcu eliberează un rob de la moarte martirică". Apariția Sfântului Marcu este plasată în același spațiu cu cea a tuturor personajelor, viziunea cerească apare ca o masă corporală care amenință parcă să cadă, dintr-o clipă în alta, pe capetele martirilor miracolului. Îți vin în minte, fără să vrei, procedeele de lucru naturaliste ale lui Tintoreto care agăța figurine de ceară pe tavan pentru a reda racursiul lor cu o precizie naturalistă. Într-adevăr, viziunea cerească nu se ridică aici deasupra unor figurine de ceară suspendate, asemenea heruvimilor, de pomul de Crăciun. Este, din punct de vedere artistic, un eșec datorat contopirii unor spații eterogene. Dar întâlnim destul de des și folosirea simultană a două spații, perspectivist și neperspectivist, în special atunci când sunt redate viziuni sau fenomene miraculoase. Așa sunt unele opere ale lui Rembrandt, deși despre perspectivismul lor, total sau parțial, nu se poate vorbi decât cu multe rezerve. Acest procedeu constituie o trăsătură distinctivă a lui Domenico Theotokopoulos, numit și El Greco. „Visul lui Filip al II-lea", „Înmormântarea Contelui de Orgaz", „Pogorârea Duhului Sfânt", „Toledo, vedere generală" și alte opere ale sale prezintă, în mod evident, două sau mai multe spații, fiecare în condițiile în care spațiul realității spirituale nu se confundă în mod deliberat cu cel al realității sensibile. Tocmai aceasta dă tablourilor lui El Greco o deosebită forță de persuasiune. Ar fi însă greșit să se creadă că numai subiectele mistice solicită derogări de perspectivă. Iată, de pildă, „Peisajul flamand" al lui Rubens, din Galeria Uffizi; partea centrală respectă, într-o anumită măsură, perspectiva; spațiul său pare înscris într-o mișcare de atracție, în timp ce părțile laterale urmează perspectiva inversă, iar spațialitatea lor respinge viziunea aperceptivă. Drept rezultat, se obțin două puternice vârtejuri vizuale care completează în chip uimitor subiectul prozaic.

Un asemenea echilibru între cele două principii ale spațialității găsim și la Michelangelo în „Convertirea Apostolului Pavel". În „Judecata de Apoi" însă, apare o cu totul altă spațialitate decât în aceasta din urmă. Fresca se prezintă oarecum în pantă; cu cât este plasat mai sus un anumit punct, cu atât mai îndepărtat de privitor apare punctul chemat să-l înfățișeze. În consecință, pe

Scanned with OKEN Scanner

măsură ce privirea caută mai mult în sus, ochiul ar trebui să întâlnească figuri din ce în ce mai mici, în virtutea diminuării perspectiviste. Printre altele, aceasta se observă și în faptul că figurile din partea inferioară le maschează pe cele de sus. În privința proporțiilor însă, dimensiunea figurilor crește pe măsură ce sunt plasate mai în susul frescei, adică pe măsura îndepărtării de privitor. Este o însușire tipică a spațiului spiritual; cu cât un lucru este mai îndepărtat, cu atât el este mai mare; cu cât este mai apropiat, cu atât este mai mic. Aceasta este **perspectiva inversă**. Examinând-o și trecând-o în revistă în succesiunea ei logică, începem să ne dăm seama de totala sa incomensurabilitate în raport cu spațiul frescei. Acest spațiu nu ne absoarbe; mai mult decât atât, el ne respinge, așa cum ar fi respins un corp care ar pluti pe o mare de mercur. Deși vizibil, el ne apare transcendent nouă, celor care gândim în termenii lui Kant și Euclid. Trăind în baroc, Michelangelo nu se afla totuși nici în Evul Mediu trecut, nici în cel viitor; era, și nu era, contemporan cu Leonardo da Vinci.

XI

Când ne izbim pentru prima dată de încălcări ale regulilor perspectivei, înclinăm să vedem în absența unității perspectiviste un eșec accidental al artistului, ceva ca o boală a operei sale. Nu este nevoie să ne concentrăm prea mult atenția ca să descoperim îndată asemenea greșeli aproape în orice lucrare, așa încât perspectivismul începe să fie apreciat nu ca o patologie, ci ca o fiziologie a artelor plastice. Apare inevitabil întrebarea: poate oare arta să se **lipsească** de modificările perspectivei lineare? Doar scopul său este de a conferi o anumită integritate spațială, de a crea o lume aparte, închisă în sine, nu una mecanică, ci una ținută de forțele sale interioare, într-un cadru limitat. O fotografie care nu reprezintă decât un extras din spațiul natural — un crâmpei de spațiu — nu poate să-și depășească limitele, să-și depășească cadrul prin însăși esența sa, nefiind decât o parte separată mecanic de întreg. Prin urmare, artistul trebuie să reorganizeze într-un ansamblu autonom acel segment de spațiu pe care și l-a ales drept material de lucru, în speță să elimine raporturile de perspectivă a căror funcție principală este unitatea kantiană de experiență

Scanned with OKEN Scanner

totală, unitate care se exprimă prin necesitatea de a trece de la o experiență la alta și prin imposibilitatea de a întâlni o zonă autonomă. Este o altă problemă dacă în aceste experiențe intră sau nu perspectiva; nu o vom discuta aici. Dar, indiferent dacă intră sau nu, ea are o funcție determinată și această funcție este esențialmente contrară obiectului picturii, dacă aceasta nu s-a dedat la alte demersuri care implică o artă a „simulacrelor", a iluziilor, menită să dea experienței o prelungire fictivă atunci când ea nu există în realitate.

Luând în considerare toate acestea, nu ne vom mai mira descoperind două puncte vizuale și două orizonturi în „Ospățul lui Simon" al lui Paolo Veronese, cel puțin două orizonturi în „Victoria de la Lepante" a aceluiași, mai multe puncte vizuale dispuse de-a lungul unui singur orizont în tabloul lui Horace Vernet „Luarea cetății Abd-El-Kader", numeroase neconcordanțe de perspectivă în peisajele lui Swanenvelt[19] ca și la Rubens și în multe alte tablouri; și vom înțelege de ce în bunele manuale de perspectivă se dau chiar sfaturi cum să se încalce unitatea perspectivistă într-o manieră cât mai discretă vizual (probabil pentru zelatorii acesteia!) și în ce cazuri anume se poate recurge la această „ilegalitate". În particular, se recomandă să se plaseze punctele de fugă ale perpendicularelor ce cad pe suprafața tabloului de-a lungul unor curbe, urmând de pildă sensul de rulare a normalelor pe o elipsă. Iar artiștii, chiar și cei care au prea puțin de-a face cu problemele pe care le pune arta autentică, au apelat de multă vreme la asemenea derogări de la unitatea perspectivistă.

Este, de pildă cazul celebrului tablou de la Luvru al lui Paolo Veronese (1528-1588), „Nunta din Cana"; după opinia specialiștilor, în acest tablou se găsesc șapte puncte vizuale și cinci orizonturi. François Bossuet a încercat să „rectifice" grafic arhitectura acestui tablou, apelând la o reprezentare riguros perspectivistă și a descoperit că el își păstrează „în mod esențial, aceeași ordine și aceeași frumusețe". Frumoasă idee aceea de a „corija" cu atâta ușurință opere de artă de mâna întâi! N-ar fi fost oare mai corect să fie verificate și corijate **propriile** opinii estetice în funcție de niște obiecte de artă existente? Dacă, într-adevăr, printr-o riguroasă supunere la legile perspectivei ale unui tablou care ignoră perspectiva, acesta nu-și pierde frumusețea, nu înseamnă oare că, atât perspectiva cât și lipsa ei, nu au, cel puțin din punct de vedere estetic, importanța pe care i-o atribuie adepții perspectivei?

Scanned with OKEN Scanner

Se aminteşte că, în anul 1506, Albrecht Dürer a părăsit pe neaşteptate Florenţa, ducându-se la Bologna pentru a învăţa acolo „misterioasa artă a perspectivei". Dar secretele perspectivei erau păzite cu străşnicie şi, plângându-se de mizantropia locuitorilor Bolognei, Dürer a fost nevoit să plece, aflând foarte puţin din ceea ce ar fi dorit, pentru ca, mai târziu, la el acasă, să se ocupe independent de descoperirea aceloraşi procedee şi să scrie despre ele şi un tratat (care, de altfel, nu l-a împiedicat să se facă el însuşi vinovat de destule „abateri" de la perspectivă).

Fără a intra în cercetarea operei sale, fie şi la modul general, să reamintim acele desăvârşite creaţii despre care Franz Kugler (recunoscut specialist în Dürer, autor al celei mai complete şi mai reuşite exegeze a operei acestuia) spunea că „un artist care a terminat o asemenea operă poate să-şi ia rămas bun de la lume, întrucât ţelul lui în artă a fost atins. O asemenea operă este de natură să-l situeze, neîndoielnic, în rând cu cei mai mari maeştri cu care, pe bună dreptate, se mândreşte istoria artelor". Aici se are în vedere, desigur, dipticul cunoscut sub denumirea „Cei patru Apostoli", pictat în 1526, deci după apariţia instrucţiunilor asupra modului de a măsura, şi cu doi ani înainte de moarte (Dürer a murit în 1528). În acest diptic, capetele a două personaje care stau în planul ultim al tabloului sunt mai mari decât cele care stau în faţă, procedeu prin care este păstrat planul de bază al reliefului grecesc, deşi figurile nu sunt dispuse în acelaşi plan. Pe bună dreptate observa un istoric al artei: „În mod evident, avem de-a face aici cu aşa-numita «perspectivă inversă», potrivit căreia obiectele din spate sunt reprezentate mai mari decât cele din faţă"[20].

Se înţelege că această perspectivă întoarsă a „Apostolilor" nu este un eşec, ci actul de curaj al unui geniu care, prin intuiţia sa, a infirmat cele mai raţionale teorii, chiar şi pe ale sale, în măsura în care ele îi impuneau un iluzionism conştient. Ce-ar putea fi mai exact în consideraţiile sale despre clar-obscur decât aceste cuvinte: „Dacă vrei să pictezi tablouri în relief care să înşele ochiul..."? Este teoria lui despre iluzie; opera sa însă nu este iluzionistică. Contradicţia dintre teorie şi creaţie (caracteristică oamenilor din perioadele de tranziţie) s-a vădit la Dürer prin propensiunea sa, la modul general, către stilul Evului Mediu, către structurile fundamentale ale spiritului medieval, aliate unui nou mod de a gândi.

Scanned with OKEN Scanner

XII

Aşadar, înşişi teoreticienii perspectivei n-au respectat şi nici n-au considerat necesar să fie respectată „Unitatea perspectivistă a reprezentării". Cum s-ar putea vorbi după aceasta de caracterul natural al imaginii perspectivale a lumii? Despre ce caracter natural poate fi vorba, căruia ar trebui să i te supui, pentru ca apoi, cu mari eforturi şi cu o conştiinţă mereu trează, să nu greşeşti faţă de regulile pe care le-ai învăţat? Nu amintesc oare mai degrabă aceste reguli de un fel de complot al convenţiilor, pornit în numele unor concepţii teoretice, împotriva percepţiei naturale a lumii, de un tablou fictiv al lumii, care trebuie numaidecât acceptat, potrivit concepţiei umaniste, dar pe care, în ciuda oricărui dresaj, ochiul omenesc **nu-l vede deloc**? În ce-l priveşte pe artist, acesta nu-şi dă pe faţă cecitatea decât atunci când trece de la construcţii geometrice la ceea ce vede cu adevărat.

În ce măsură desenul perspectival nu reuşeşte să devină imediat perceptibil, el fiind produsul a numeroase şi complexe convenţii artificiale, reiese deosebit de convingător din instrumentele aceluiaşi Dürer, excelent reproduse de el în xilografiile lucrării „Instrucţiuni asupra modului de a măsura". Dar, în măsura în care gravurile ca atare sunt reuşite şi frumoase, aşa cum le vedem în spaţiul lor închis, adunat în sine, în aceeaşi măsură sensul recomandărilor pe care le face artistul este antiartistic.

Rostul instrumentarului este de a da celui mai neexperimentat desenator posibilitatea de a reda orice obiect în mod pur mecanic, adică fără un act de sinteză vizuală şi chiar **făcând abstracţie cu totul de ochi**. Dürer explică sincer şi deschis, cu ajutorul instrumentelor sale, că perspectiva poate aparţine oricărui domeniu, dar nu vizualului.

Unul dintre aceste instrumente arată astfel: la capătul unei mese de forma unui dreptunghi prelungit se montează, perpendicular pe suprafaţa mesei, o ramă dreptunghiulară prevăzută cu un geam. În partea opusă, paralel cu rama, se montează pe aceeaşi masă o bară de lemn de al cărei mijloc găurit este prins un şurub lung. Cu ajutorul acestui şurub este pusă în mişcare, perpendicular pe suprafaţa mesei, bara, pe care aceasta se mişcă o tijă de lemn, având la capătul de sus o tăbliţă cu un mic orificiu, care poate fi fixată cu ajutorul unor zimţi de diferite nivele. Cu un asemenea dispozitiv se obţine,

Scanned with OKEN Scanner

până la un anumit grad, modelul proiecției perspectivale, prin orificiul aflat pe tăbliță de pe suprafața geamului; uitându-te la obiect prin orificiul amintit, poți desena proiecția lui pe sticlă.

La un alt dispozitiv, punctul vizual este fix, datorită unui suport special, iar planul proiecției se realizează printr-o rețea de fire care se intersectează în unghi drept, procedeu prin care desenul este transpus pe o hârtie împărțită în pătrățele egale așezată între suport și rețeaua verticală aflată de asemenea pe masă. Măsurând cu ajutorul pătrățelelor coordonatele punctelor de proiecție, pot fi determinate punctele corespondente și pe hârtia cadrilată.

Al treilea dispozitiv al lui Dürer nu mai are nici o legătură cu văzul. Centrul proiecției nu se mai obține cu ochiul, nici măcar cu unul ținut în mod artificial nemișcat, ci cu un anumit punct al peretelui, de care este suspendat, cu ajutorul unui fir lung de ață un mic inel. Firul ajunge până aproape să atingă o ramă prevăzută cu un geam de sticlă, aflată în poziție verticală pe masă. Se trage de fir pentru a-l întinde, atașându-i-se un tub vizual, destinat să orienteze „raza vizuală" către acel punct al obiectului proiectat din locul unde se află fixat capătul firului. Astfel poate fi marcat cu ușurință pe sticlă, cu penița sau cu pensula punctul de proiecție corespondent punctului deja proiectat. Vizând succesiv diferitele puncte ale obiectivului, desenatorul îl proiectează în totalitate pe sticlă, nu însă pornind de la un „punct de observație", ci de la un punct al peretelui, văzul neavând în acest procedeu decât o funcție auxiliară.

În sfârșit, cel de-al patrulea instrument de desenat **exclude** cu desăvârșire văzul, fiind de-ajuns doar simțul tactil. El funcționează astfel: pe peretele camerei în care urmează să se facă desenul unui obiect oarecare este înfipt un ac mare, cu urechile foarte largi. Prin urechile acului este trecut un fir de ață lung și rezistent, având suspendată de el, chiar în dreptul peretelui, o mică greutate. În fața peretelui se așează o masă, pe care se află, în poziție verticală, o ramă dreptunghiulară. Una din părțile laterale ale acestei rame este prevăzută cu o ușiță care se poate deschide și închide; prin deschizătura ramei, sunt trase cruciș fire de ață. Obiectul care urmează să fie desenat se așează pe masă, în fața ramei. Firul despre care am amintit este trecut prin ramă, la capătul lui fiind legat un cui. Instrumentul poate fi utilizat astfel: unui asistent i se înmânează cuiul legat de firul de ață lung, spunându-i-se să atingă succesiv cu

Scanned with OKEN Scanner

vârful lui toate punctele principale ale obiectului reprezentat. Atunci „pictorul" mișcă firele ramei care se intersectează cruciș, până ce acestea se vor suprapune pe firul de ață lung, iar „artistul" închide ușița ramei, marcând pe ea punctul de intersecție a firelor. Procedând astfel de mai multe ori, vor apărea, marcate pe ușiță, principalele puncte ale proiecției dorite.

Ar mai fi nevoie, ținând seama de existența acestor intrumente, de o dovadă în plus că imaginea perspectivală a lumii nu reprezintă nicidecum un mijloc natural de percepție? A fost nevoie de mai mult de cinci sute de ani de educație socială pentru ca ochiul și mâna să se obișnuiască cu perspectiva; dar nici ochiul, nici mâna copilului, și chiar ale adultului, nu se supun acestui antrenament fără o pregătire specială și nu țin seama de regulile unității perspectivale. Oamenii trecuți printr-o pregătire specială cad în greșeli grosolane atunci când nu mai dispun de ajutorul unei schițe geometrice și când se încred doar văzului lor, conștiinței ochilor lor. În sfârșit, categorii întregi de artiști își exprimă explicit protestul împotriva obedienței față de perspectivă.

După această nereușită experiență care a durat o jumătate de mileniu, nu ne rămâne decât să admitem **că tabloul perspectival al lumii nu este de fapt unul de percepție, ci numai o pretenție în numele unor considerente convenționale foarte îndreptățite, poate, dar, în mod decisiv, abstracte.**

Iar dacă ținem seama de unele date psiho-fiziologice, trebuie să recunoaștem, în mod necesar, că artiștii nu numai că nu au temeiul, dar nu au nici dreptul de a înfățișa lumea prin schema perspectivală, în măsura în care li se recunoaște că au drept scop o percepție adevărată a lumii.

Premise teoretice

XIII

În cele expuse până acum am urmărit, în paralel, un șir de clarificări de ordin istoric. Este timpul să tragem concluzii și să intrăm în esența problemei, deși autorul își rezervă pentru o altă carte examinarea problemelor respective în raport cu analiza funcției spațiului în pictură.

Scanned with OKEN Scanner

Aşadar, istoricii de artă, ca şi teoreticienii artelor plastice, se străduiesc — cel puţin aşa au făcut-o până nu demult — să-i convingă pe cei ce îi iau în seamă că, chipurile, reprezentarea perspectivală a lumii este **singura** corectă, deoarece este singura care corespunde unei percepţii integrale şi naturale. Potrivit acestei premise, îndepărtarea de la unitatea perspectivală este privită ca o trădare a adevărului percepţiei, deci ca o denaturare a realităţii înseşi, fie din cauza ignoranţei grafice a pictorului, fie din aceea a substituirii conştiente a desenului unor funcţiuni ornamentale, decorative sau, în cel mai bun caz, a unora compoziţionale. În orice caz, derogarea de la normele unităţii perspectivale apare, potrivit aprecierii respective, drept lipsă de realitate.

Cuvântul şi noţiunea de **realitate** au însă o prea însemnată pondere, pentru ca, adepţilor uneia sau alteia dintre concepţiile asupra lumii, să le fie indiferent dacă ele vor rămâne apanajul lor sau vor fi preluate de adversari şi rămâne de partea acestora. Va trebui să reflectăm serios dacă o asemenea alternativă ar deveni inevitabilă. Acelaşi lucru şi în privinţa cuvântului **natural**. Mulţi sunt tentaţi să considere opinia lor drept reală, firească, apărută, fără nici o ingerinţă vădită, din realitatea însăşi. Adepţii concepţiei renascentiste despre viaţă şi-au însuşit şi au pus în circulaţie aceste vorbe mari, pe care le-au sustras din platonism şi de la succesorii medievali ai acestuia. Ceea ce nu ne dă dreptul să lăsăm asemenea erori de vocabular pe buzele unora care le dau o interpretare pervertită: caracterul realist şi natural trebuie demonstrat **de facto**, nu declarat prin pretenţii deşarte. Este de datoria noastră să restituim proprietatea acestor noţiuni adevăraţilor lor stăpâni.

Aşa cum a reieşit din cele spuse mai înainte, pentru a desena şi a picta „natural", adică pentru „a pune în perspectivă", trebuie să înveţi; lucrul este valabil atât pentru popoare şi culturi întregi ca şi, de fiecare dată, pentru fiecare om în parte. Copilul nu desenează perspectival; nu desenează ţinând seama de perspectivă nici maturul care ia în mâini prima dată creionul, până când nu este şcolit, în funcţie de anumite şabloane. Chiar şi cel care învaţă perspectiva — ba chiar mulţi dintre ei — cad uşor în greşeală, mai precis în sinceritatea spontaneităţii, înlăturând ici-colo convenienţele ceremonioase ale unităţii perspectivale. În particular, puţini vor fi aceia care vor desena o sferă cu un contur eliptic sau o anfiladă de coloane paralele în planul unui tablou cu coloane care se lărgesc progresiv, deşi tocmai o asemenea redare impune proiecţia perspectivei lineare. Reproşuri pentru greşeli de perspectivă pot fi

Scanned with OKEN Scanner

auzite adesea chiar şi la adresa unor mari artişti. Astfel de greşeli sunt posibile oricând, în special în desene cu o compoziţie complicată şi n-ar putea fi evitate decât prin înlocuirea desenului artistic cu desenul tehnic, prin trasarea de linii auxiliare; cu alte cuvinte, atunci când se redă nu **ceea** ce vede în sine şi în opera sa desenatorul, adică forme imaginate, dar totuşi reale, nu imagini abstracte, ci ceea ce impune **calculul** unor construcţii geometrice care, în opinia desenatorului bazată pe o cunoaştere foarte limitată a geometriei, reprezintă **singurul** calcul admis. Pot fi numite oare naturale acele procedee de reprezentare care nu pot fi însuşite decât cu ajutorul unor proteze geometrice şi pe care nu reuşesc să le înveţe nici cei ce şi-au deprins ani îndelungaţi ochiul cu ele şi cu modul lor de a percepe lumea ? Astfel, greşelile de perspectivă nu vădesc, în cele mai multe cazuri, slăbiciunea artistului, ci, dimpotrivă, forţa lui, capacitatea unei percepţii autentice, capabile să doboare obstacolele presiunii sociale.

Învăţarea perspectivei este un fel de dresaj. Chiar şi atunci când desenatorul începător se străduieşte, de bună voie, să-şi supună desenul regulilor acesteia, nu înseamnă nici pe departe că i-a înţeles **sensul**, adică sensul de inovaţie artistică al legilor perspectivei. Mulţi îşi vor aduce aminte cum, în copilărie, perspectiva desenului li se părea de neînţeles, fie şi pentru că avea caracterul unei convenţii îndeobşte impuse, printr-un **usus tyrannis** căruia nu i te supui în virtutea adevărului, ci fiindcă toţi fac aşa.

În percepţia copilului, perspectiva nu este decât o convenţie ininteligibilă, adesea stupidă. „Vouă vi se pare un fleac să priviţi un tablou şi să-i surprindeţi perspectiva", spune Ernst Mach[21]. Şi totuşi, au trebuit să treacă milenii pentru ca omenirea să înveţe acest fleac, mulţi dintre noi ajungând să o facă numai sub influenţa educaţiei. „Ţin foarte bine minte — continuă Mach — că, pe vremea când aveam în jur de trei ani, toate desenele în care era respectată perspectiva mi se părea că pocesc reprezentarea obiectelor. Nu puteai înţelege de ce pictorul a redat un capăt al mesei atât de lat şi altul atât de îngust. Masa adevărată mi se părea de aceeaşi lăţime la extremitatea îndepărtată şi la cea apropiată, pentru că ochiul meu realiza aceste calcule fără să-mi dau seama cum. Că reprezentarea plană a unei mese nu trebuie privită ca o suprafaţă acoperită cu vopsea, că ea **semnifică** o masă şi trebuie reprezentată ca ceva care se prelungeşte în profunzime, era un fleac pe care nu-l înţelegeam. Mă consolez cu gândul că popoare întregi nu înţelegeau".

Scanned with OKEN Scanner

Iată mărturia celui mai pozitivist dintre pozitiviști, pare-se, care nu poate fi suspectat nicicum că ar fi făcut o pasiune pentru „misticism".

În acest fel, reprezentarea unui obiect nu este, ca reprezentare, tot un obiect, nici copia unui lucru sau dublura unui crâmpei de lume, ci o **trimitere** la original, un simbol al acestuia. Naturalismul, în sensul unei verosimilități exterioare, ca imitație a realității, ca și confecționare a unor dublete ale lucrurilor, ca o fantasmă a lumii, nu numai că nu este un dat indispensabil al vieții — reamintindu-ne ce spunea Goethe despre cățelușul său preferat și despre imaginea acestuia — ci este, pur și simplu, o imposibilitate. Adevărul perspectivei, dacă există cu adevărat, dacă este, în general, verosimil, se datorează nu unor similitudini exterioare, ci tocmai îndepărtării de la acestea, adică semnificației intrinseci, în măsura în care este **simbolică**. Ce „asemănare" poate exista, de pildă, între o masă din realitate și reprezentarea ei în perspectivă, când niște contururi care sar în ochi prin paralelismul lor sunt redate prin linii convergente, unghiurile drepte prin obtuze și ascuțite, segmente și unghiuri egale prin mărimi inegale, iar mărimile inegale prin unele egale? O reprezentare este întotdeauna **un simbol**, fie ea o reprezentare perspectivală sau neperspectivală, iar imaginile de artă plastică se deosebesc unele de altele, nu fiindcă unele ar fi simbolice și altele naturaliste, ci fiindcă, nefiind nici unele, nici altele naturaliste, ele sunt simboluri ale **diferitelor** componente ale lucrurilor, ale **diferitelor** modalități de percepție a lumii, ale **diferitelor** trepte de sintetizare. Modurile de reprezentare se deosebesc unele de altele nu așa cum se deosebește un obiect de felul cum este redat, ci pe un plan simbolic. Într-o măsură mai mare sau mai mică, ele sunt general umane. Dar natura tuturor este simbolică.

În arta plastică, reprezentarea în perspectivă nu este o caracteristică intrinsecă a lucrurilor, așa cum consideră naturalismul vulgar, ci doar un procedeu, printre altele, de expresivitate simbolică, unul dintre stilurile simbolice posibile, a cărui valoare artistică trebuie supusă unei aprecieri generale, dar numai atât, renunțând la cuvintele mari despre veracitatea sa și la pretenția unui realism „patentat". Prin urmare, discutând problema perspectivei lineare sau inverse, mono sau policentrică, este necesar să se pornească de la bun început de la funcția **simbolică** a picturii și a altor arte plastice, pentru a putea explica ce loc ocupă perspectiva lineară printre celelalte procedee sim-

Scanned with OKEN Scanner

bolice, ce înseamnă ea și la ce valori spirituale duce. Scopul perspectivei, alături de alte mijloace artistice, nu poate fi decât acela de a da un anumit impuls spiritual, un șoc care să trezească atenția față de realitatea însăși. Altfel spus, și perspectiva, dacă valorează ceva, trebuie să reprezinte un limbaj care să depună mărturie asupra realității.

În ce relații se află funcția simbolică a picturii, cu virtualele sale premise **geometrice**? Pictura și celelalte arte plastice depind necesarmente de geometrie, în măsura în care au de-a face cu simboluri și imagini alungite, deformate. Prin urmare, problema care se pune nu este aceea a unei perspective nemijlocite, adaptabilă imediat printr-un silogism facil:

Major: Dacă geometria este adevărată, atunci perspectiva nu poate fi contestată.

Minor: Geometria este adevărată.

Conclusio: Deci perspectiva este incontestabilă, perspectivă în care ambele premise dau naștere la milioane de reflecții; în limitele aplicării și ale perspectivei modului său de funcționare, trebuie stabilite cu exactitate premisele geometrice ale picturii, dacă dorim ca legitimitatea, sensul interior și limitele aplicării unuia sau altuia dintre mijloacele și procedeele expresiei plastice să poată căpăta o fundamentare.

Amânând o analiză mai aprofundată pentru o carte specială, vom observa **deocamdată**, în legătură cu premisele geometrice ale picturii următoarele: pictura are la dispoziție o porțiune de suprafață plană: pânza, planșeta, peretele, hârtia etc., precum și culorile, adică posibilitatea de a conferi diverselor puncte ale unei suprafețe determinate o cromatică diversificată. Aceasta din urmă, în ordinea **importanței**, poate să nu aibă o semnificație senzorială și trebuie înțeleasă la modul abstract; de pildă, în gravură, negrul cernelurilor tipografice nu este interpretat ca și culoare, fiind numai un **semn** al energiei gravorului sau, dimpotrivă, al lipsei acestei energii. Din punct de vedere psiho-fiziologic, adică pornind de la **baza** percepției artistice, **negrul** este culoare. Pentru simplificarea demonstrației, am putea să ne imaginăm că avem de-a face **numai** cu o singură culoare — cea neagră sau cu urmele creionului. Sarcina pictorului este să reprezinte pe suprafața respectivă, cu culorile date, o realitate percepută sau imaginată.

Scanned with OKEN Scanner

XIV

Ce înseamnă, vorbind în termenii geometriei, **a reprezenta o anumită realitate**?

Înseamnă a pune punctele spaţiului perceput în concordanţă cu cele ale unui alt spaţiu, în cazul de faţă ale unei suprafeţe plane. Dar realitatea este cel puţin tridimensională, făcând abstracţie de cea de a patra dimensiune, care este timpul, şi arta trebuie să ţină seama şi de aceasta; suprafaţa plană este doar bidimensională. Poate fi posibilă o asemenea concordanţă? Este posibil ca o figură cvadridimensională sau, pentru a simplifica, tridimensională să fie reprezentată pe o suprafaţă bidimensională sau, vorbind în termenii matematicii, puterea unei figuri tridimensionale şi aceea a uneia bidimensionale, pot fi oare comparate? Primul răspuns care îţi vine în minte este: „Firește, nu!". Firește, nu, fiindcă o figură tridimensională implică o multitudine de secţiuni bidimensionale şi, prin urmare, puterea acesteia este infinit mai mare decât a fiecărei secţiuni în parte. O examinare atentă a problemei pe care o punem, în raport cu teoria ansamblurilor de puncte, arată că ea nu este chiar atât de simplă după cum pare la prima vedere, mai mult chiar, că răspunsul formulat mai sus, firesc la prima vedere, nu poate fi recunoscut finalmente drept corect. Definiţie: puterea oricărei figuri tri- sau pluridimensionale este egală cu puterea oricărei alte figuri bi- sau chiar unidimensionale. Se poate reprezenta pe o suprafaţă plană o realitate cvadri- sau tridimensională; ea poate fi reprezentată nu numai pe o suprafaţă plană, ci şi pe oricare segment de dreaptă sau arc de linie curbă. O asemenea reprezentare poate fi realizată prin nenumărate mijloace, atât aritmetice sau analitice, cât şi geometrice. Tipice pentru cele dintâi sunt reprezentările obţinute prin metoda lui Georg Cantor[22], iar pentru cele din urmă, cele obţinute prin curba lui Peano sau curba lui Hilbert.

Pentru a explica esenţa acestor cercetări cu neaşteptatele lor rezultate cât mai simplu posibil, ne vom limita la cazul desenului unui pătrat a cărui latură este de o unitate de lungime, pe un segment rectiliniu egal cu latura pătratului amintit, adică la un caz de reprezentare a întregului pătrat pe propria sa latură; toate celelalte cazuri vor putea fi lesne examinate după acest model. Georg Cantor a demonstrat, prin această metodă analitică cu ajutorul căreia

Scanned with OKEN Scanner

este stabilită corespondența dintre fiecare punct al pătratului și fiecare punct al laturii sale, că, dacă ne este determinat, prin două coordonate xy locul fiecărui punct din pătrat, atunci, printr-un procedeu analog, vom putea obține coordonata z, determinantă a unui anumit punct de pe latura pătratului — respectiv reprezentarea punctului menționat anterior al pătratului însuși; invers: dacă ni se dă un punct arbitrar pe un segment, va putea fi aflat punctul din pătrat redat prin acest punct de segment, pe desenul din pătrat. În acest mod, nici un punct al pătratului nu rămâne nereprodus și nici un punct al reprezentării nu va rămâne gol, lipsit de o reprezentare corespunzătoare; pătratul va fi reprezentat pe toată latura sa. Tot așa pot fi reprezentate pe latura pătratului, ba chiar pe pătratul însuși, un cub, un hipercub și, în general, orice formă geometrică cu secțiune pătrată (poliedroid, prismă) în orice număr de dimensiuni, chiar și în unul infinitezimal. În general vorbind, orice formă continuă, oricare ar fi numărul dimensiunilor și oricare i-ar fi limitele; orice există în geometrie poate fi reprezentat pe orice.

Pe de altă parte, diversele curbe geometrice pot fi construite astfel încât o curbă să fie secantă pe indiferent ce punct, luat la întâmplare, al pătratului — pentru a reveni la cazul nostru inițial — și, în acest fel, poate fi stabilită geometric corespondența dintre punctele pătratului și punctele curbei. Punerea în corespondență a punctelor acesteia din urmă cu punctele laturilor pătratului, ca spații unidimensionale, devine atunci foarte ușoară, prin acest procedeu punctele pătratului putând fi reprezentate pe latura lui. Curba lui Peano și curba lui Hilbert, față de nenumăratele ansambluri ale altor curbe cu aceleași însușiri (de pildă, față de traiectoria unei bile de biliard lansată dintr-un colț către bandă și incomensurabilă cu o dreaptă; față de epicicloidele deschise în care razele a două cercuri sunt incomensurabile; față de curbele lui Lissajous, Rodonee etc.), prezintă un avantaj esențial: realizează practic corespondența punctelor imaginii bidimensionale și unidimensionale, astfel încât li se găsesc ușor punctele de corespondență, în timp ce în cazul altor curbe, corespondența se stabilește doar în principiu, fiind foarte greu de determinat care punct corespunde în mod practic și exact unul altuia. Fără a intra în detaliile tehnice ale curbelor lui Peano, Hilbert și ale altora, ne vom mărgini să observăm că o asemenea curbă umple întreaga suprafață a pătratului și toate punctele acestuia numai cu sinuozitățile sale în formă de meandre; oricare ar fi, până la

Scanned with OKEN Scanner

urmă, numărul meandrelor acestor curbe suprapuse sistematic, adică după o metodă bine precizată, suprafața pătratului va fi atinsă negreșit de sinuozitățile curbei. Procese analoge sunt utilizate pentru reprezentări, așa cum arătam mai sus, când dorești și la orice lucru dorești.

XV

Astfel, mulțimile continue au toate în comun același număr natural (cardinal). Prin aceasta, ele nu au însă aceleași numere „inteligibile" sau „ideale", potrivit concepției lui G. Cantor, adică nu „seamănă" între ele. Altfel spus, nu pot fi reprezentate unul prin altul, fără a li se atinge construcția. Stabilindu-se concordanțele, le va fi afectată fie continuitatea imaginii reprezentate (dacă se vrea respectată identitatea reciprocă a obiectului reprezentat și a reprezentării), fie identitatea reciprocă a unuia și a altuia (atunci când se dorește păstrarea continuității imaginii).

Prin metoda lui Cantor, imaginea este transmisă punct cu punct, astfel încât oricărui punct al imaginii îi corespunde **numai un singur punct** al reprezentării și invers, fiecare punct al acesteia din urmă reflectă **numai un singur** punct din ceea ce este reprezentat. În acest sens, corespondența descoperită de Cantor satisface ideea obișnuită de reprezentare. Dar, printr-o altă calitate specifică, foarte departe de această idee, ea, asemenea tuturor celorlalte corespondențe biunivoce (sau bijecții) din domeniul care ne interesează, nu păstrează raporturile de contiguitate dintre puncte, nu le respectă nici ordinea, nici relațiile, adică nu pot asigura continuitatea. Dacă ne vom deplasa oricât de puțin în interiorul pătratului, reprezentarea drumului pe care l-am parcurs nu mai poate fi ea însăși continuă, așa încât punctul pe care îl reprezintă se va deplasa pe toată suprafața tabloului. Imposibilitatea de a obține o corespondență biunivocă și continuă a punctelor pătratului cu laturile lui a fost demonstrată de **Tomé, Netto, G. Cantor** și, în urma unor obiecții formulate de Lurat în 1878, demonstrată din nou de **E. Jurgens**.

Aceasta din urmă se bazează pe „propunerea valorii intermediare". Se dau punctele P ale pătratului și P' ale unui segment rectiliniu, care corespund unul cu altul; atunci, unei linii AB a pătratului, care cuprinde punctul P, trebuie

Scanned with OKEN Scanner

să-i corespundă un întreg segment continuu, cuprinzând punctul P' pe linie; prin urmare, în virtutea presupusei bijecții, celorlalte puncte ale pătratului, în zona punctului P nu poate să le corespundă nici un punct pe linie care să se învecineze cu punctul P', de unde se vede limpede și rezultă în chip evident imposibilitatea unei reprezentări bijective și continue între punctele liniei și pătrat. Aceasta este demonstrația lui Jurgens. Pe de altă parte, corespondențele lui Peano, Hilbert și alții nu pot fi, așa cum a demonstrat Lurat, Jurgens și alții, biunivoce, astfel încât punctul liniei nu este întotdeauna reprezentat printr-un singur punct al pătratului și, în plus, această corespondență nu este întru totul continuă. Altfel spus, reprezentarea unui pătrat pe o linie sau a unui volum pe un plan transmite în mod efectiv **toate** punctele, dar nu este capabilă să redea **forma** obiectului reprezentat ca un întreg, ca un obiect determinat interior în structura sa; **se transmite conținutul spațiului, nu și organizarea lui**. Pentru a reprezenta un anumit spațiu, cu **întreg** ansamblul său de puncte, este nevoie, figurat vorbind, sau să fie pilit până la transformarea lui într-o pulbere deosebit de fină, care să fie amestecată cu atenție și **presărată** pe planul de reprezentare astfel încât să nu rămână nici măcar amintirea organizării sale inițiale, sau să fie tăiat într-o mulțime de bucăți, ca să rămână totuși ceva din forma avută, dar acestea să fie dispuse **repetându-se** aceleași elemente formale și, pe de altă parte, păstrându-se întrepătrunderea lor, prin care să se poată ajunge la reprezentarea câtorva elemente formale, în unele și aceleași puncte ale reprezentării. Nu sunt greu de constatat, dincolo de considerațiile matematice expuse mai sus, „principiile" descoperite independent de matematică, de către curentele de stânga din artă, „principii" ale divizionismului, complementarismului ș.a.m.d., prin care arta de stânga a distrus formele și organizarea spațiului, jertfindu-le de dragul volumului și materialității.

În concluzie: spațiul **este posibil să fie reprezentat pe o suprafață plană, dar nu fără a se distruge forma a ceea ce se reprezintă**. Se știe însă că tocmai forma, și numai forma, constituie obiectul artei plastice. Prin urmare, asupra picturii și, în general, asupra artelor plastice, întrucât ele tind să realizeze o simili-realitate, s-a pronunțat o sentință definitivă: **naturalismul devine pentru totdeauna o imposibilitate**.

Scanned with OKEN Scanner

XVI

În acest caz, păşim de îndată pe calea simbolismului, renunţând la întreg ansamblul de puncte al spaţiului tridimensional şi, dacă se poate spune, la formele de apariţie embrionară ale imaginilor realităţii. Ne dezicem, dintr-odată, de însăşi **esenţa** spaţială a lucrurilor şi ne concentrăm — fiindcă este vorba de o transmisie punct cu punct a spaţiului — în exclusivitate doar asupra **învelişului**; nu vom mai înţelege acum prin lucruri, lucrurile însele, ci numai nişte suprafeţe care delimitează zonele spaţiului. În optica naturalistă aceasta este, bineînţeles, o trădare definitivă a lozincii veridicităţii; am înlocuit realitatea cu pojghiţa ei, aceasta având doar o însemnătate simbolică, fiind doar o aluzie la spaţialitate, dar care nu este capabilă să ne-o redea nemijlocit, punct cu punct. **Asemenea** lucruri sau, mai exact, învelişuri ale lucrurilor pot fi oare reprezentate acum pe o suprafaţă plană?

Răspunsul — afirmativ sau negativ — va depinde de ceea ce se înţelege prin cuvântul **a reprezenta**. O corespondenţă biunivocă (bijecţie) poate fi stabilită între punctele imaginii unei reprezentări plastice, astfel încât continuitatea uneia şi a alteia să fie observată **la modul general**, dar numai „la modul general", adică prin majoritatea punctelor. Nu este locul aici să pătrundem în amănuntele sensului exact al fiecărei expresii. Dar, ţinând seama de această corespondenţă, indiferent pe ce cale va fi ea descoperită, apar inevitabile unele **rupturi** şi unele **încălcări** ale biunivocităţii legăturii, în cazul unor puncte izolate sau formând ansambluri continue. Cu alte cuvinte, bijecţia se va produce pe reprezentarea plastică în cazul cvasitotalităţii punctelor imaginii. Dar aceasta nu înseamnă, nici pe departe, că toate calităţile obiectului reprezentat rămân neschimbate, chiar şi numai cele geometrice, atunci când acesta este transpus, prin procedeul bijecţiei, pe o suprafaţă plană. Este adevărat că ambele spaţii, cel reprezentabil şi cel reprezentat, sunt bidimensionale şi, în această privinţă, asemănătoare; dar **curbura** lor este diferită şi, în plus, variabilă în obiectul reprezentat; ea nu este imobilă, se mişcă din punct în punct, nu se pot suprapune punctele unul peste altul, chiar dublând unele dintre ele, iar încercarea de a obţine o asemenea suprapunere va duce negreşit la ruptura sau la dublarea unuia dintre planuri. O coajă de ou sau chiar numai o bucăţică ruptă din ea nu poate fi întinsă nicicum pe suprafaţa unei mese de marmu-

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

ră; pentru a izbuti așa ceva, ar trebui sfărâmată, prefăcută în praful cel mai mărunt; din aceeași cauză nu poate fi **redat**, în sensul cel mai strict al cuvântului, un ou pe o hârtie sau pe o pânză.

Corespondența punctelor pe spațiile de curbură variabilă implică, în mod necesar, sacrificarea **unor** proprietăți ale obiectului reprezentat — firește, este vorba aici doar de proprietăți geometrice, în vederea redării pe desen a **unora** dintre ele; totalitatea semnelor geometrice specifice ale obiectului reprezentat **nu poate în nici un chip** să se regăsească în imagine, și dacă aceasta este, totuși, într-o anumită măsură, conformă cu originalul, în aceeași măsură diferă de el, inevitabil, prin multe altele. Reprezentarea este întotdeauna, într-o mai mare măsură, **neasemănătoare** cu originalul, decât asemănătoare. Chiar și simpla redare a unei sfere pe o suprafață plană, care nu este decât o schemă geometrică, utilizată în cartografie, s-a dovedit extrem de complexă și a dat naștere la inventarea mai multor zeci de metode, foarte diverse, atât de proiecție, cu ajutorul unor raze rectilinii, plecând dintr-un punct dat, cât și la procedee non-proiective, realizate prin construcții mai complexe sau bazate pe calcule numerice. Și totuși, fiecare dintre aceste metode care urmăresc raportarea pe o hartă a unei calități a teritoriului respectiv, ce se dorește reprezentat, cu marcarea regiunilor geografice, neglijează și deformează în schimb, multe altele, întru nimic mai puțin importante. Fiecare procedeu se dovedește eficient în raport cu un scop precis determinat și ineficient atunci când apar alte probleme. Cu alte cuvinte, o hartă geografică este o simplă reprezentare; **nefiind** teritoriul ca atare, nu înlocuiește imaginea adevărată a pământului, nici măcar printr-o abstracție geometrică, ci servește doar ca **un indiciu** pentru unele dintre caracteristicile sale. Ea constituie **o reprezentare**, în măsura în care, prin intermediul ei, realizăm o percepție spirituală a obiectului reprezentat, și **nu este o reprezentare**, dacă nu reușește să ne scoată din propriile limite, ci ne blochează între ele, propunându-ne o pseudorealitate, un simulacru de realitate; se întâmplă așa atunci când harta rămâne cantonată în propria sa autosatisfacție.

Ne-am ocupat aici de un caz foarte simplu. Dar formele realității sunt infinit mai diverse și mai complexe decât o sferă și deci, în mod corespunzător, procedeele de redare a fiecăreia dintre aceste forme pot fi de o infinită diversitate. Dacă luăm în considerare complexitatea și diversitatea structurii

uneia sau alteia dintre formele spațiale din lumea reală, mintea se pierde în mulțimea fără de număr a posibilităților de transpunere a acestor imagini: se **pierde în hățișul propriei libertăți**. A normaliza, la modul matematic, metodele de reprezentare a lumii este un proiect prezumțios până la demență. Și când această normalizare, despre care se pretinde că ar fi fost demonstrată matematic și că ar fi unică și exclusivă, este făcută să se suprapună, fără alte forme de verificare, cu unul dintre cazurile cele mai particulare de coincidență, ajungem să ne întrebăm dacă ea nu este un bluff. Imaginea perspectivală a lumii nu este decât una dintre metodele de a desena. Dacă cineva vrea să-i ia apărarea în interesul compozițiilor sale sau în scopuri pur estetice, aceasta e altceva; deși, în treacăt fie spus, nu văd cine ar putea să apere perspectiva pe acest teren.

Pentru a o apăra este inutil să se apeleze la geometrie și — cu atât mai mult — la psiho-fiziologie. Nu se va putea găsi aici nimic altceva decât argumente pentru respingerea perspectivei.

XVII

Astfel reprezentarea — indiferent de principiul care prezidează corespondența dintre punctele reprezentării și cele ale obiectului reprezentat — nu face decât să **semnifice**, să **indice**, să sugereze, să facă aluzie la ideea de original, dar în nici un caz nu oferă o copie sau un model al acelei imagini. Nu se poate vorbi despre **o analogie** în raportul realitate-tablou; este vorba aici de o prăpastie peste care trebuie să sară mai întâi rațiunea creatoare a artistului, iar după aceea să fie depășită de rațiunea capabilă să reproducă tabloul în sine însuși, într-o manieră de colaborare creatoare.

Aceasta din urmă nu numai că nu este, repetăm, o dedublare a realității, în plenitudinea ei, dar nu este în stare să ofere nici măcar o similitudine geometrică a epidermei lucrurilor; ea este, necesarmente, **simbolul simbolului**, în măsura în care învelișul este simbolul lucrului. De la tablou, privitorul se îndreaptă spre învelișul lucrului, și de la acesta, la lucrul propriu-zis.

În consecință, picturii i se oferă în principiu un câmp infinit de posibilități. Acest larg evantai este condiționat de libertatea de a stabili, pe bazele

Scanned with OKEN Scanner

cele mai diverse, corespondențe între punctele de pe suprafața lucrurilor și punctele de pe pânză. Nici un principiu de corespondență nu asigură reprezentarea, fie și numai geometric adecvată, a obiectului reprezentat; prin urmare, diferitele principii, neavând nici unul prioritatea potențială unică de a fi principiul adecvării absolute, pot fi aplicate fiecare în felul său, cu avantajele și dezavantajele sale. O modalitate specifică de corespondență se va impune în funcție de cerințele lăuntrice ale sufletului și câtuși de puțin de vreo presiune constrângătoare din afară, în funcție de epocă și chiar de creația individuală, în concordanță cu scopurile operei respective și atunci vor decurge în mod automat din ea, toate particularitățile, atât pozitive, cât și negative. Ansamblul acestor particularități este primul nivel a ceea ce obișnuim să numim în artă **stil și manieră**. În alegerea principiilor corespondenței, apar primele elemente după care poate fi determinat raportul dintre artistul creator și lume și, implicit, se poate vedea cât de profund este modul lui de a înțelege lumea și de a percepe viața. Reprezentarea perspectivală a lumii este **unul** dintre nenumăratele procedee posibile de stabilire a unei corespondențe adecvate între obiectul de reprezentat și imaginea reprezentată; un procedeu foarte îngust, s-ar putea spune, extrem de mărginit, limitat de o mulțime de condiții suplimentare, prin care i se determină posibilitățile și limitele de aplicare.

Pentru a înțelege acea orientare vitală din care decurge implicit și viziunea perspectivală în artele plastice, este necesar să enunțăm în parte premisele pe care artistul care folosește perspectiva trebuie să le accepte tacit, o dată cu fiecare trăsătură de creion.

Ele sunt:

1. Convingerea că spațiul lumii reale este un spațiu euclidian, adică izotrop, omogen, infinit și nelimitat (în sensul formulat de Reimann), de curbură nulă, tridimensională, oferind astfel posibilitatea ca prin fiecare punct al său să poată fi trecută o paralelă la orice linie dreaptă, dar nu mai multe, ci doar una. Artistul care uzează de perspectivă este convins că toate construcțiile geometrice pe care le-a învățat în copilărie (și pe care, din fericire, le-a uitat) nu sunt doar scheme abstracte, printre numeroase scheme posibile, ci construcții existente în viață, în lumea fizică și care, mai mult chiar, pot fi observate. Artistul care împărtășește asemenea concepții crede că fascicolul de raze care pornește din ochi către obiectul de reprezentat descrie o linie

Scanned with OKEN Scanner

dreaptă, convingere care, în treacăt fie spus, ne duce la concepția antică potrivit căreia lumina nu pornește de la obiect la ochi, ci de la ochi la obiect; el crede, de asemenea, că rigla de măsurat rămâne neschimbată și atunci când este purtată în spațiu dintr-un loc în altul, și atunci când este întoarsă într-o direcție sau alta etc. Pe scurt, el crede în organizarea euclidiană a lumii și în perceperea lumii după Kant. Aceasta în primul rând.

2. În pofida logicii și a lui Euclid, dar în spiritul concepției despre lume a lui Kant, în care subiectivismul domnește peste un univers de fantasme, ca un subiect transcendental, cu atât mai rău cu cât este o dominație impusă prin constrângere, artistul nostru concepe existența unui punct **excepțional**, unic ca valoare, situat printre punctele spațiului infinit (absolut egale, după Euclid), un punct monarhic, ca să zicem așa; drept definiție unică a acestui punct îi servește constatarea că respectivul punct este locul în care se găsește el însuși, artistul, sau mai exact, ochiul său drept, centrul optic al ochiului drept. Potrivit unei asemenea concepții, toate reperele spațiale, în afara acestuia, care este unic și dominant la modul absolut, sunt lipsite de orice calitate și culoare. Excepția fericită o reprezintă doar centrul optic al ochiului drept al artistului. Acest loc privilegiat este proclamat centrul lumii; el are pretenția de a reflecta spațial, ca în optica lui Kant, importanța absolută, gnoseologică a artistului. Se poate spune, pe drept cuvânt, că el privește viața printr-un „punct de vedere", dar fără a-i propune acestuia o altă definiție, o alternativă; acest punct însă, ridicat la gradul absolut, nu se deosebește câtuși de puțin de oricare alt punct din spațiu; în virtutea concepției despre lume pe care am examinat-o, nu există și nu poate exista nici un motiv de **a-l situa** preferențial deasupra celorlalte.

3. Acest „din punctul meu de vedere" devine regele și legislatorul naturii, pe care ni-l putem imagina cu un singur ochi, ca un ciclop, deoarece al doilea ochi, rivalizând cu primul, distruge unitatea și, prin urmare, caracterul absolut al punctului vizual și, astfel, denunță implicit caracterul înșelător al tabloului perspectival. În esență, întreaga lume este raportată nu la artistul care contemplă, ci doar la ochiul drept al acestuia, mai mult chiar, la un singur punct al său, reprezentat de centrul optic. Iată cum acest centru optic își impune legea sa percepției lumii !

Scanned with OKEN Scanner

4. Legislatorul despre care am vorbit mai sus ar putea, pasă-mi-te, să „legifereze" în eternitate, şezând, ţintuit pe vecie, pe tronul său. Dacă va părăsi acest loc, aflat sub semnul absolutului, sau chiar dacă se va deplasa puţin, va fi distrusă într-o clipă întreaga unitate a construcţiilor perspectivale, perspectiva însăşi descompunându-se. Altfel spus, ochiul care priveşte nu este în această concepţie un organ al unei fiinţe vii, care trăieşte şi lucrează în lume, ci lentila de sticlă a unei camere obscure.

5. Lumea întreagă este concepută ca fiind cu desăvârşire **imobilă** şi pe de-a-ntregul **imuabilă**. Nu există nici istorie, nici creştere, nici schimbare, nici mişcare, nici biografii, nici desfăşurări de acţiuni dramatice, nici jocurile emoţiei nu pot şi nu trebuie să existe într-o lume supusă reprezentării perspectivale. Altminteri, unitatea perspectivală a tabloului este ameninţată cu distrugerea. Este o lume moartă sau cufundată într-un somn veşnic; mereu acelaşi tablou pietrificat într-un imobilism îngheţat.

6. Sunt excluse toate procesele psiho-fiziologice ale actului vizual. Ochiul priveşte **fix** şi impasibil, asemenea unei lentile optice. Rămâne mereu nemişcat, nu poate, nu are dreptul să se mişte, în ciuda principalei condiţii a văzului —care este mişcarea, activitatea, reconstrucţia activă a realităţii prin văz, ca activitate a oricărei fiinţe vii. În afară de aceasta, **modul de a privi** despre care vorbim nu este însoţit nici de un apel la memorie, nici de eforturi spirituale, nici de discernământ. Este un proces exterior, mecanic, la limită unul fizic şi chimic, dar câtuşi de puţin ceea ce numim, în general, văz. Întreaga lume psihică a văzului şi momentul fiziologic însuşi lipsesc în mod decisiv.

Prin urmare, **numai dacă sunt respectate toate cele şase condiţii enunţate**, abia atunci **ar putea fi posibilă corespondenţa** punctelor aflate pe suprafaţa învelişului lumii cu punctele reprezentării plastice pe care urmăreşte să o redea un tablou în perspectivă. Dacă nu este respectată pe deplin fie şi una singură din cele şase condiţii enumerate mai sus, atunci un asemenea mod de corespondenţă devine imposibil, iar perspectiva va fi alterată într-o măsură mai mare sau mai mică. Tabloul se apropie de perspectivă numai în măsura în care sunt respectate condiţiile de mai sus. Dacă nu sunt respectate, fie şi parţial, dacă se acceptă drept legitimă o derogare într-un singur loc de la regulile perspectivei, atunci folosirea perspectivei încetează să mai reprezinte o condiţie absolută impusă artistului şi devine numai un procedeu aproxima-

Scanned with OKEN Scanner

tiv de redare a realității, unul printre altele, gradul său de aplicabilitate, locul de aplicare pe o anumită durată fiind definite prin scopurile speciale care i se atribuie unei anumite opere, într-un anumit loc, dar nu este valabil pentru orice lucrare și în orice privință.

Dar să admitem, pentru moment, că sunt satisfăcute pe de-a-ntregul toate condițiile perspectivei și, în consecință, s-a asigurat la modul cel mai riguros unitatea perspectivei într-o anumită operă. Imaginea lumii obținută în aceste condiții ar semăna cu o fotografie pe care a fost prins instantaneu acordul dintre placa fotosensibilă a obiectivului fotografic și realitate. Făcând abstracție de problema calităților spațiului însuși și procesele fizice și psihice ale văzului, putem spune că, în raport cu o percepție reală a vieții reale, acest instantaneu este un diferențial, unul de ordin superior, cel puțin de gradul doi. Pentru a obține după el o imagine autentică a lumii, ar trebui să fie integrat de mai multe ori în timpi variabili, de care depind deopotrivă modificările din realitatea însăși, precum și procedeele de observare; de asemenea, trebuie luate în calcul și alte variabile, cum ar fi masa schimbătoare a percepțiilor etc. Iar dacă așa ceva nu s-ar produce, imaginea integrală obținută nu ar coincide cu imaginea autentic-artistică, din cauza lipsei unei corespondențe între concepția spațialității în general și spațiul operei de artă, organizat ca entitate închisă, unitară.

Nu este greu să recunoști într-un asemenea pictor perspectivist întruchiparea unei gândiri pasive, condamnată la toate formele de pasivitate, care privește trăgând cu ochiul, pe furiș, hoțește, prin crăpătura fațetelor subiective ale unei optici lipsite de viață, imobilă, incapabilă să cuprindă mișcarea, și aspirând totuși la caracterul divin, absolut al locului său, al modului instantaneu de a vedea. Este un observator care nu aduce în lume nimic de la sine, personal, care nici măcar nu-și poate sintetiza impresiile disparate, care, nerealizând un contact viu cu lumea și netrăind în ea, nu realizează nici propria sa realitate, deși emancipată, în ultimă instanță, în trufașa sa înstrăinare de lume; el construiește, folosindu-se de o experiență hoțească, întreaga realitate sub pretextul obiectivității, înghesuind-o în diferențialul pe care l-a descoperit. Așa au apărut, pe solul Renașterii, concepțiile despre lume ale lui Leonardo, Descartes, Kant; așa apare și echivalentul artistic figurativ al acestei concepții — perspectiva.

Scanned with OKEN Scanner

Simbolurile artistice trebuiau să fie aici perspectiviste, pentru că exista un mijloc de a strânge laolaltă toate reprezentările despre lume, cu ajutorul căruia lumea era înțeleasă ca o rețea unică, indestructibilă, impenetrabilă de relații euclido-kantiene, care converg toate spre eul celui ce observă lumea, dar într-un asemenea mod încât acest eu rămâne inactiv, redus la funcția unei oglinzi, un gen de punct focal — imagine a lumii. Cu alte cuvinte, perspectiva este un procedeu care decurge, cu necesitate, dintr-o concepție despre lume în care o anume subiectivitate este recunoscută ca adevărata bază a unor reprezentări de obiecte semireale, o subiectivitate ea însăși nereală. Perspectivismul este o expresie a **meonismului** și **impersonalismului**. Această direcție de gândire este numită de obicei „naturalism" și „umanism" și a apărut o dată cu sfârșitul realismului medieval și al teocentrismului.

XVIII

Se naște însă întrebarea în ce măsură **putem** să ne îndoim de temeinicia celor șase premise ale perspectivei, enumerate mai sus; adică este oare reprezentarea potrivit legilor perspectivei — deși doar unul dintre **multele** procedee posibile, la modul absolut, de reprezentare a lumii, aceasta este o certitudine! — este deci, în fapt, singura posibilă, în virtutea obligativității condițiilor care îi asigură virtual existența? Cu alte cuvinte, concepția renascentistă și kantiană despre lume este oare viabilă? Dacă s-ar putea demonstra că condițiile aplicării perspectivei în practică nu rezistă, atunci și importanța vitală a acestui concept ar fi compromisă. Să urmărim deci, pas cu pas, condițiile pe care le-am expus.

În primul rând: În ceea ce privește problema spațiului, trebuie să spunem că însăși noțiunea de spațiu implică trei niveluri, care sunt departe de a fi identice. Este spațiul abstract sau **geometric**, spațiul **fiziologic**, acesta din urmă incluzând spațiul vizibil, spațiul tactil, spațiul auditiv, spațiul olfactiv, spațiul gustativ, spațiul sensibilității general-organice etc., toate cu subdiviziunile lor mai subtile. Oricare dintre subdiviziunile spațiului menționate mai înainte, mai generale sau mai detaliate, pot da naștere, în abstract, unor considerații dintre cele mai diverse. A ne imagina că o întreagă serie de probleme,

Scanned with OKEN Scanner

extrem de complicate, poate fi **redusă** la o simplă referire la teoria geometrică a similitudinii figurilor, într-un spațiu euclidian, tridimensional, ar însemna ca dificultățile problemei în chestiune să nu fie abordate deloc. Trebuie specificat, înainte de toate, că **diferitele** aspecte ale problemei spațiului, așa cum am expus-o, implică, firesc, răspunsuri foarte **diferite**. Sub raport abstract-geometric, spațiul euclidian este doar un caz particular dintr-o foarte **mare diversitate** de spații, având cele mai insolite însușiri, unele dintre acestea nefiind predate la lecțiile de geometrie elementară, dar fiind foarte relevante pentru cine păstrează o relație imediată cu lumea. Geometria lui Euclid este una din multele geometrii și **nu avem** motive să afirmăm că spațiul fizic, spațiul proceselor fizice, este musai unul euclidian. Acesta este doar un postulat, o cerință de a gândi astfel lumea și de a face ca toate celelalte idei să se conformeze ei. Iar această cerință derivă din **încrederea** preconcepută în unele științe ale naturii bazate pe fizică și matematică, adică cele ce țin seama de principiul continuității, de timpul absolut, de existența unor corpuri la modul absolut solide etc. Să acceptăm însă, pentru moment, că, într-adevăr, spațiul fizic răspunde exigențelor geometriei euclidiene. De aici nu rezultă însă câtuși de puțin că un observator nemijlocit al lumii l-ar percepe ca atare. Oricât de mult s-ar arăta preocupat de spațiul fizic cineva care trăiește în el, oricât de necesar i s-ar părea să-și construiască toate celelalte idei în raport cu această idee fundamentală, anume că spațiul exterior este un spațiu euclidian, atunci când va încerca să facă loc spațiului fiziologic în schema euclidiană își va da seama că acesta **nu intră**. Ca să nu mai vorbim de spațiile olfactiv, gustativ, termic, auditiv și tactil, care **nu au nimic comun** cu spațiul euclidian, încât nici nu se pune problema în acest sens; nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că însuși spațiul vizual, cel mai aproape de spațiul euclidian, privit cu atenție, apare mult diferit de acesta, deși tocmai el este cel ce stă la baza picturii și graficii, iar în anumite cazuri, poate fi subordonat și altor categorii de spațiu fiziologic, atunci tabloul devenind transpunerea vizuală a unor percepții non-vizuale.

„Dacă ne vom întreba acum ce au în comun, de fapt, spațiul fiziologic și spațiul geometric, vom găsi foarte puține elemente comune — spune Mach — și unul, și celălalt sunt variante ale spațiului tridimensional. Fiecărui punct A, B, C, D... al spațiului geometric îi corespunde punctul A', B', C', D'... al

spațiului fiziologic. Dacă C se află între B și D, atunci C' se va afla între B' și D'. Am mai putea zice și altfel: mișcării continue a unui punct oarecare în spațiul geometric îi corespunde mișcarea continuă a punctului corespunzător din spațiul fiziologic. Dar această **continuitate** pe care am adoptat-o din comoditate nu trebuie să devină nicidecum una efectivă, nici pentru un spațiu, nici pentru **altul**; am demonstrat aceasta în altă parte". „Dacă vom considera, de asemenea, că spațiul fiziologic este, în ceea ce ne privește, un spațiu geamăn, el prezintă totuși prea puține asemănări cu spațiul geometric pentru o fundamentare geometrică **apriori** (în sensul dat de Kant). El poate servi, cel mult, drept bază pentru topologie". „Dacă această neasemănare dintre spațiul fiziologic și cel geometric nu le sare în ochi celor ce nu se ocupă în mod special cu asemenea cercetări, dacă spațiul geometric nu le apare ca ceva monstruos, ca o falsificare a spațiului genuin («nativ»), aceasta se explică în funcție de condițiile de viață și de dezvoltare ale omului". Dar „chiar și atunci când se apropie cel mai mult de spațiul lui Euclid, spațiul fiziologic se deosebește în multe privințe de acesta. Peste deosebirea dintre «stânga» și «dreapta», dintre «înainte» și «înapoi», omul naiv poate trece ușor; îi vine mai greu însă să nu țină seama de deosebirea dintre «sus» și «jos», din cauza rezistenței pe care o opune, în această privință, geotropismul". Într-o altă scriere, același gânditor trasează câteva dintre coordonatele acestei diferențe. „S-a vorbit, nu o dată, despre cât de mult diferă sistemul percepțiilor noastre spațiale, spațiul fiziologic, dacă se poate spune așa, de spațiul geometric, spațiul euclidian. Spațiul geometric este peste tot și în toate direcțiile același; el este nemărginit și infinit (în sensul dat de Riemann). În ce privește spațiul vizual, el este mărginit și finit, așa cum ne arată contemplarea «bolții cerești» aplatizată, având în toate direcțiile de extindere o lungime inegală. Micșorarea dimensiunii corpurilor, pe măsura îndepărtării lor, precum și creșterea lor proporțională, pe măsura apropierii, apropie spațiul vizual mai mult de unele concepții ale metageometriei, decât de spațiul euclidian. Diferența dintre «sus» și «jos», «înainte» și «înapoi», sau vorbind mai exact, dintre «dreapta» și «stânga» există deopotrivă, atât în spațiul tangibil, cât și în cel vizual. În cazul spațiului geometric, această diferență nu există. Spațiul fiziologic nu este omogen, este însă izotrop și aceasta se vădește în modul diferit de apreciere a unghiurilor de distanță și a diferitelor distanțe, pornind de la orizont, pe baza unei aprecieri diferi-

Scanned with OKEN Scanner

te a distanţelor subdivizate sau nu, în funcţie de sensibilitatea percepţiei, a diferitelor puncte de pe retină etc.

Aşadar, putem şi trebuie să punem la îndoială faptul că lumea noastră s-ar afla într-un spaţiu euclidian. Dar, dacă ar fi să înlăturăm acest dubiu, probabil că n-am vedea şi, în general, n-am percepe lumea ca aflându-se într-un spaţiu euclido-kantian. Am vorbi despre ea acceptând-o doar ca pe un element teoretic, necesar în câmpul vizualului. Printre altele, treaba pictorului nu este să scrie tratate abstracte, ci să picteze, adică să înfăţişeze ceea ce vede **în mod real**. Însăşi structura organului văzului nu-l face să vadă câtuşi de puţin lumea kantiană şi, prin urmare, trebuie să redea ceva care nu se supune nicicum geometriei euclidiene".

În al doilea rând: Nici un om cu mintea întreagă nu consideră punctul său de vedere ca fiind unic valabil şi recunoaşte fiecare loc, fiecare punct de vedere ca pe o valoare susceptibilă să dea un aspect aparte lumii, fără a elimina, prin aceasta, celelalte aspecte, ci, dimpotrivă, confirmându-le. Unele **puncte de vedere** pot fi mai consistente şi mai semnificative, altele mai puţin şi fiecare în felul său; nu există însă un punct de vedere absolut. De aceea, pictorul încearcă să privească obiectul pe care vrea să-l redea din diferite puncte vizuale, îmbogăţindu-şi observaţia cu noi aspecte ale realităţii şi recunoscându-le de o importanţă mai mult sau mai puţin egală.

În al treilea rând: Dispunând de un al doilea ochi, adică având dintr-o dată cel puţin două puncte vizuale diferite, pictorul dispune de un corectiv permanent al „iluzionismului" său, fiindcă cel de-al doilea ochi îi „şopteşte" mereu că perspectivismul este o înşelăciune şi încă una ratată. În afară de aceasta, pictorul vede cu cei doi ochi ai săi mai mult decât ar putea să vadă cu unul singur, mai cu seamă că fiecare ochi vede în felul său, astfel încât, în conştiinţa lui, imaginea vizuală se formează sintetic, ca o imagine binoculară şi, în orice caz, se produce o sinteză psihică, care nu poate fi asimilată cu o fotografie monoculară, cu un singur obiectiv pe retină... Nici apărătorii perspectivei, şi nici adepţii tehnicii văzului a lui Helmholtz nu trebuie să-şi bizuie argumentele pe diferenţa infimă dintre două tablouri văzute cu un ochi sau cu doi; luând în considerare teoria lor, tocmai această diferenţă ajunge să asigure senzaţia de profunzime, fără de care ea nici n-ar putea fi realizată; prin ur-

Scanned with OKEN Scanner

mare, acceptând deosebirea dintre imaginea dată de ochiul drept și de ochiul stâng, ei anulează cauza datorită căreia spațiul este perceput tridimensional.

De altfel, această deosebire nu este câtuși de puțin atât de neînsemnată cum ar putea apărea la prima vedere. Pentru a putea exemplifica, am făcut un calcul în care este observată o sferă cu diametrul de 20 cm de la o distanță de 50 cm, distanța dintre centrii celor două pupile fiind de 6 cm. În acest caz, surplusul curburii sferei la ecuator, presupunând că centrul sferei ar fi la nivelul ochiului, dat de ochiul stâng este egal cu aproximativ o treime din curbura ecuatorială amintită, văzută cu ochiul drept. Acestea sunt mărimi întâlnite în condiții de viață obișnuite, de exemplu atunci când privim fața unui om, și ele nu pot trece drept neglijabile chiar și atunci când gradul de precizie este minim.

Desemnând cu **s** mărimea principală, cu **r** raza obiectului sferic observat, cu **l** distanța din centrul acelei sfere până la mijlocul distanței dintre cele două pupile, raportul **x** al curburii ecuatoriale adăugate acestei curburi a ochiului drept de către ochiul stâng la curbura văzută de ochiul drept, obținem o ecuație foarte precisă:

$$x = \frac{s}{(2\,l \arccos r/l)}$$

În al patrulea rând: Artistul, chiar dacă stă pe loc, se mișcă mereu, își mișcă ochii, capul, corpul și astfel punctul său vizual — ceea ce s-ar putea numi imaginea artistică vizuală — se modifică neîncetat. Adică sinteza psihică a unor percepții vizuale infinite, obținute din **diferite** puncte vizuale și de fiecare dată **dublu**, reprezintă o integrală de astfel de imagini bi-unitare. A concepe acest fenomen ca pe unul de ordin pur fizic înseamnă a nu înțelege nimic din procesele văzului și a confunda pătratele cu sferele (*quadrata rotundis*), fenomenele mecanice cu cele spirituale. Nu se poate spune că a abordat teoria văzului — și cu atât mai mult a viziunii artistice — cel ce n-a asimilat ca pe o axiomă natura spirituală și sintetizatoare a modelelor vizuale.

Pe de altă parte, **în al cincilea rând**, lucrurile se schimbă, se mișcă, întorc spre privitor o parte sau alta, cresc și se micșorează; lumea este viață, nu nemișcare înghețată. Prin urmare, duhul creator al artistului trebuie iarăși să sintetizeze, creând integralele aspectelor particulare ale realității, ale segmen-

Scanned with OKEN Scanner

telor ei instantanee, pe coordonatele temporale. Artistul nu înfățișează lucrul, ci viața lucrului, potrivit impresiei pe care și-o face despre ea. De aceea, vorbind la modul general, este o mare prejudecată să crezi că trebuie să observi stând nemișcat, un lucru nemișcat. Problema care se pune este ce percepție a obiectului trebuie să știi să redai, într-un caz sau în altul, ce-ai văzut prin spărtura zidului unei închisori sau ce-ai văzut dintr-un automobil în mers. Nici un mod de relație cu realitatea nu trebuie respins de la sine, cu anticipație. Percepția se stabilește în funcție de atitudinea vie față de obiect, față de realitate și, dacă artistul dorește să redea percepția obținută în condițiile în care și el, și obiectul sunt în mișcare, atunci trebuie făcută suma impresiilor din mișcare. Printre altele, tocmai aceasta este cea mai frecventă și cea mai viabilă percepție a realității în mișcare; tocmai ea este cea care oferă cea mai profundă cunoaștere a realității. Expresia picturală a acestei cunoașteri constituie o sarcină naturală a artistului. Este oare posibilă ?

Știm că mișcarea poate fi transmisă: galopul unui cal, jocul sentimentelor pe o față de om, cursul evolutiv al unor evenimente. Prin urmare, nu există nici un temei ca să se afirme că o asemenea percepere a realității este nereproductibilă. În raport cu cazurile cele mai obișnuite, diferența constă în aceea că sunt redate, cel mai adesea, obiecte în mișcare, în timp ce pictorul se mișcă mai puțin, fiindcă aici și mișcarea pictorului se consideră importantă, realitatea putându-se afla într-o mișcare mai înceată sau chiar în stare de imobilitate. Atunci se obțin desene de case cu trei și patru fațade, capete cu dezvoltări prisoselnice și alte asemenea fenomene, pe care le cunoaștem din arta antică. O asemenea reprezentare a realității va corespunde monumentalității lipsite de mișcare și masivității ontologice a lumii, văzută de un spirit avid de cunoaștere, care trăiește și muncește în aceste citadele ale ontologiei.

Copiii nu sintetizează instantaneu imaginea unei persoane. Ei plasează ochii, nasul, gura etc. la întâmplare, fără a le coordona între ele, pe o bucată de hârtie; pictorul perspectivist nu știe să sintetizeze seriile de impresii instantanee, pe care le plasează fără a le coordona, pe diferite pagini ale albumului său. Dar, și într-un caz, și în altul, avem de-a face cu o gândire pasivă, care se dispersează în impresii elementare, nefiind capabilă de o percepție redusă la un singur act de contemplare, căreia să-i corespundă o formă unică, o gândire care să descompună cinematografic în clipe și momente. Există însă

Scanned with OKEN Scanner

cazuri când nu te poţi dispensa de o asemenea sinteză şi atunci perspectivistul cel mai zelos va renunţa la poziţia sa. Rotaţiile unei giruete, roata unui tren în mişcare sau a unei biciclete în mers, o cascadă sau un jet de apă nu vor putea fi fixate în desenul nici unui pictor-naturalist; el va putea însă transmite o percepţie reprezentând suma jocurilor impresiilor care trec una într-alta, confundându-se. Totuşi, un instantaneu fotografic sau lumina fulgerătoare a unui blitz declanşat asupra acestor procese va arăta cu totul altceva decât a redat artistul şi aici se vădeşte faptul că o impresie unică opreşte procesul, redă doar diferenţialul său şi că percepţia generală integrează aceste diferenţiale. Dar dacă toţi vor fi de acord cu legitatea acestei integrări, nu ar însemna atunci că nu există nici un obstacol pentru a fi folosit în cazuri analoge, cele în care viteza acestor procese este ceva mai lentă ?

Şi, în sfârşit, **în al şaselea rând**, apărătorii perspectivei uită că modul de a vedea al artiştilor este un proces psihic foarte complex, în care se produce fuziunea unor elemente psihice însoţită de „sunete secundare" de ordin psihic; pe imaginea reconstituită în spirit se grefează amintiri, reminiscenţe emoţionale ale unor impulsuri lăuntrice, astfel încât, în jurul acestor mici nuclee de ordin senzorial, se cristalizează conţinutul psihic efectiv al personalităţii pictorului. Acest nucleu creşte, după un ritm al său, care exprimă răspunsul pictorului la realitatea pe care caută a o reda.

Ca să vezi şi să cercetezi un obiect, nu doar să te uiţi la el, trebuie să-i faci trecută mereu imaginea fragmentată în părţile sale componente, pe pata sensibilă a retinei. Aceasta înseamnă că imaginea vizuală nu este oferită conştiinţei simplu, fără efort, ci se construieşte, se compune din particule ataşate succesiv unele de altele, în condiţii în care, fiecare dintre ele este percepută vizual, mai mult sau mai puţin în modul său propriu. În continuare, fiecare faţetă se adaugă, sintetic, alteia, printr-un act psihic special, imaginea vizuală alcătuindu-se printr-un proces continuu, deci nefiind dată de-a gata. În procesul percepţiei, imaginea vizuală nu este obţinută **dintr-un singur punct** vizual, ci, ţinând seama de însuşi modul esenţial în care se produce văzul, devine imaginea unei perspective policentriste. Dacă mai adăugăm la aceasta suprafeţele complementare cu care ochiul stâng dilată imaginea ochiului drept, va trebui să recunoaştem că orice imagine vizuală seamănă stăruitor cu acele **case-palate** pe care le vedem pe icoane şi, din acest punct, discuţia poate fi

Scanned with OKEN Scanner

purtată în ideea aflării măsurii şi cantităţii optime a acestor diverse centre, fără a lua în discuţie admisibilitatea lor, în principiu. Mai departe, desigur, ne putem raporta fie la o şi mai mare mobilitate a ochiului, pentru obţinerea unei viziuni mai sintetice, fie la necesitatea de a ţine ochiul nemişcat (dacă este posibil), atunci când se urmăreşte obţinerea unei priviri analitice şi când perspectiva apare chiar în decursul acestei analize vizuale. Dar, atâta timp cât este viu, omul nu poate intra pe de-a-ntregul în această schemă perspectivistă; a vedea cu un ochi fix, imobil (pentru moment facem abstracţie de ochiul stâng) este cu neputinţă, din punct de vedere psihic.

Ni se va spune: „Dar nu este posibil să vezi dintr-o dată trei pereţi la o casă!". Dacă această obiecţie ar fi corectă, ea s-ar cere continuată, ca să fim consecvenţi. **Dintr-o dată**, nu pot fi văzuţi nu trei, ci nici măcar doi, sau chiar un singur perete al unei case. Vedem **simultan** doar un fragment de perete, de proporţii derizorii şi nici pe acela nu-l vedem **simultan**, practic nu vedem nimic **simultan**. Imaginea unei case cu trei, patru pereţi poate fi obţinută în mod cert numai progresiv, imaginându-ne acea casă cu pereţii ei. Într-o percepţie vie se produce un torent continuu, o curgere, o transformare, o luptă; ea se află într-un joc, într-o scânteiere, într-o pulsaţie continuă şi nu se va opri nicicând, în contemplarea lăuntrică, la forma unei scheme moarte. În reprezentarea noastră, această casă va fi păstrată tocmai aşa: cu pulsaţiile ei interioare, cu jocul şi cu iradierile sale. Pictorul poate şi trebuie să redea propria sa percepţie asupra acestei case şi nicidecum să aducă pe pânză casa însăşi. Viaţa reprezentării sale, fie că este vorba de o casă sau de chipul unui om, este asigurată în măsura în care reţine din diferitele segmente ale percepţiei sale ceea ce este mai exploziv, mai expresiv şi, în locul unui foc de artificii psihic, care durează câtva timp, fixează un mozaic de momente izolate, dintre cele mai frapante.

Iar atunci când se **contemplă** tabloul, ochiul privitorului parcurge succesiv aceste trăsături caracteristice, reproduce în conştiinţa sa **o imagine având deja durată**, aceea a unei idei incandescente, în palpitaţie şi care a devenit mult mai matură şi mai compactă decât imaginea lucrului însuşi, căci aici momentele cele mai limpezi, observate în timpi diferiţi, sunt redate în stare pură, condensate şi nu mai solicită efortul fizic de eliminare a reziduurilor.

Scanned with OKEN Scanner

Întocmai ca pe ruloul gravat al unui fonograf, mintea privitorului gliseză printre liniile şi inciziile imprimate, fiecare punct trezind în privitor vibraţii pe măsură. Aceste vibraţii alcătuiesc, de fapt, scopul operei de artă.

***

Iată exemplul unui drum străbătut mental de la premisele naturalismului, la particularităţile perspectivei în iconografie. Poate că înţelegerea artei este cu totul alta decât cea încetăţenită potrivit concepţiei naturaliste, fiindcă adevărata înţelegere derivă din exigenţa radicală a autonomiei spirituale. În ceea ce-l priveşte personal pe autor, acesta se simte apropiat celei din urmă. Pe făgaşul acestei concepţii, în general, problema perspectivei nu se pune, ea rămânând tot atât de departe de conştiinţa creatoare ca şi alte aspecte şi metode de desen tehnic. Dar prezenta analiză a fost necesară pentru a repudia din interior caracterul limitat al naturalismului şi pentru a arăta cum fata **volentem ducunt, nolentem trahunt** pentru eliberare şi spiritualitate.

octombrie 1919

Scanned with OKEN Scanner

Iconostasul[1]

Potrivit primelor cuvinte ale Cărții Facerii, Dumnezeu „a făcut cerul și pământul" (Fac. 1, 1) și această împărțire a întregii creații a fost recunoscută întotdeauna drept fundamentală. Tot astfel și în Simbolul Credinței Îl numim pe Dumnezeu făcătorul „văzutelor și nevăzutelor", deci al celor vizibile și al celor invizibile. Aceste lumi însă, cea văzută și cea nevăzută, comunică între ele. Deosebirea între ele este însă atât de mare, încât ne obligă să ținem seama de **frontiera** unde se intersectează. Ea le desparte, dar le și unește; cum să înțelegem aceasta?

Și aici, ca și în alte probleme de metafizică, ne va servi în mod firesc, drept punct de plecare, ceea ce știm deja despre noi înșine. Da, viața propriului nostru suflet ne oferă un reper pentru a judeca ce reprezintă această frontieră la care se întâlnesc două lumi, fiindcă și în noi înșine viața, în aspectele ei văzute, alternează cu aspectele ei nevăzute și, prin aceasta, apar momente, deși scurte, deși extrem de comprimate, reduse uneori doar la un atom de timp, când, aceste lumi venind în contact, realizăm limpede ce se întâmplă. Învelișul văzutului pare a se destrăma în noi într-o clipită și, printr-însul, prin ruptura produsă, începe să adie „nevăzutul", ca o boare de pe alte tărâmuri. Cele două lumi se topesc una în cealaltă, iar viața noastră intră într-un vârtej compact, asemenea celor ce se stârnesc pe vreme de arșiță.

Somnul — prin faptul că ne-am deprins cu el — este prima și cea mai simplă treaptă a vieții în nevăzut. Chiar dacă este treapta cea mai de jos — sau cel puțin așa se întâmplă, de cele mai multe ori — chiar și atunci când este unul „primitiv", „needucat", somnul dă sufletului o stare extatică, făcându-l să trăiască în nevăzut, dându-le, până și celor mai insensibili dintre noi, presenti-

Scanned with OKEN Scanner

mentul existenței unei alte vieți decât cea pe care înclinăm să o considerăm singura. Aflăm astfel că, la pragul dintre somn și starea de veghe, la trecerea hotarului care desparte aceste două zone, la linia lor de contact, sufletul nostru se lasă cuprins de viziuni onirice.

Nu este necesar să demonstrăm ceea ce a fost de multă vreme demonstrat: un somn adânc, somnul însuși, somnul ca atare, nu este însoțit de vise. Numai starea intermediară — jumătate adormit, jumătate treaz — adică tocmai **hotarul** dintre somn și starea de veghe, devine acel interludiu al apariției imaginilor onirice. Pare deci corectă acea explicație dată viselor, după care ele se suprapun, în sensul cel mai exact al cuvântului, trecerii **instantanee** dintr-o sferă a vieții psihice în alta și abia mai târziu, când trec în amintire, adică atunci când are loc transpunerea lor în conștiința diurnă, încep să se deruleze într-o ordine temporală proprie lumii noastre văzute, deși continuă să aibă propria lor măsură cronologică, „transcendentală", care nu poate fi comparată cu cea diurnă. În două cuvinte, vom explica despre ce este vorba.

„Puțin am dormit, multe am văzut" — iată formula concisă a acestei condensări a imaginilor onirice. Oricine știe că, într-un răstimp scurt (măsurat din exterior), poți trăi în somn ore, luni și chiar ani, iar în anumite condiții, secole și milenii. În sensul acesta nimeni nu se îndoiește că cel ce doarme, a cărui conștiință se izolează de lumea vizibilă, exterioară, trecând într-un alt sistem și într-o altă **măsură a timpului**, capătă o nouă conștiință în virtutea căreia timpul **acesteia**, comparativ cu timpul sistemului părăsit, curge cu o rapiditate formidabilă. Dar, dacă suntem cu toții de acord, chiar dacă nu cunoaștem principiul relativității, că în sisteme diferite — cel puțin în cazul de care ne ocupăm acum — „curge" un **altfel de timp**, având **propria sa viteză și măsură**, nu oricui i-a trecut prin minte — aș spune chiar unui număr infim — posibilitatea ca timpul să curgă cu o viteză **infinită**, ba chiar să-și iasă din matcă, depășind viteza infinită, să capete un sens **invers** curgerii sale. De altfel, timpul poate fi realmente instantaneu și orientat dinspre viitor spre trecut, de la efecte la cauze, teleologic, și aceasta se întâmplă tocmai atunci când viața noastră trece de la cele văzute la cele nevăzute, de la real la imaginar. Primul pas în această direcție, respectiv descoperirea timpului **instantaneu**, a fost făcut de baronul Carl Du Prel[2] pe vremea când era foarte tânăr și acest pas a rămas cel mai important dintre toate descoperirile sale. Dar, neîn-

Scanned with OKEN Scanner

ţelegând categoria **imaginarului**, s-a poticnit în faţa altei descoperiri fundamentale, la care ar fi ajuns cu siguranţă: recunoaşterea **timpului invers**.

Am putea exemplifica prin următorul raţionament. Toată lumea cunoaşte şi fiecăruia i s-au întâmplat — deşi nu în sensul în care ne preocupă — visele produse de cauze exterioare, mai precis, provocate de evenimente sau condiţii exterioare. Acestea pot fi un zgomot sau un sunet: o vorbă spusă tare, căderea plăpumii, un miros perceput prin surprindere, proiecţia razelor soarelui pe ochi etc. Este greu de spus ce n-ar putea deveni un impuls pentru declanşarea plăsmuirilor fanteziei. Poate că n-ar fi fost cazul să ne grăbim a recunoaşte că toate visele au o asemenea origine, ci, mai curând, să-i subliniem acesteia importanţa obiectivă, care nu poate fi nicicum tăgăduită. Foarte rar însă această banală recunoaştere (confirmare) a faptului că la originea viselor se află anumiţi factori externi, coincide cu **compoziţia** propriu-zisă a viziunii onirice apărute în cazul respectiv. Mai curând această minimalizare a **conţinutului** visului este alimentată de părerea generală formată despre vise ca despre un lucru neserios, care nu merită analiză sau reflecţie. Dar, într-un fel sau altul, compoziţa viselor „provocate" de factori externi şi, aş îndrăzni să spun, a tuturor viselor, în general, sau cel puţin a majorităţii acestora, urmează această schemă.

Fantezia onirică ne prezintă o seamă de personaje, locuri, evenimente înlănţuite între ele, într-o anumită ordine, firește nu una în care acţiunea dramei onirice ar urma o logică profundă a lucrurilor, ci, mai degrabă, într-un sens pragmatic. Este o relaţie pe care o putem distinge clar şi care derivă din anumite cauze, evenimente — cauze, văzute în vis, cu anumite consecinţe: evenimente — consecinţe ale visului; evenimente izolate, oricât ar fi ele de stupide, dar legate de viziunile onirice prin relaţii cauzale. Acestea determină derularea visului într-o anumită direcţie, făcându-l să sfârşească, fatalmente, (din punctul de vedere al celui ce visează) într-un eveniment-concluzie, devenind deznodământul şi momentul culminant al întregului sistem de cauze şi consecinţe succesive. Visul culminează cu evenimentul **x**, care s-a produs fiindcă înaintea lui a avut loc evenimentul **t**, iar **t** s-a produs fiindcă l-a precedat evenimentul **s**, iar **s** a avut drept cauză pe **r** şi aşa mai departe, urcând de la efect la cauză, de la ce a urmat la ce a precedat, de la prezent la trecut, până la un iniţial eveniment **a**, în general, unul cu totul obişnuit şi insignifiant, devenit cauza întregii suite de evenimente, aşa cum se conştientizează în vis. Dar să

Scanned with OKEN Scanner

nu uităm că la baza întregului vis, a întregii sale compoziții, s-a aflat o cauză exterioară, observată de conștiința diurnă, un eveniment, o circumstanță oarecare, aflată în afara sistemului închis al celui ce doarme. Să-l numim Ω

Acum subiectul (cel ce doarme) se trezește, după ce cauza Ω l-a făcut să viseze și să se trezească și după ce x, deznodământul visului a coincis, mai mult sau mai puțin, prin conținutul său, cu Ω cauza trăită aievea a visului. De obicei, această coincidență este atât de exactă, încât nimeni n-ar sta să pună la îndoială existența unei relații directe între evenimentul x și cauza Ω Deznodământul visului este, de bună seamă, o parafrază onirică a unui eveniment Ω din lumea exterioară, pătruns în lumea închisă ermetic a subiectului adormit. Dacă visez că se trage cu o armă, iar în cameră, lângă mine, s-a produs, într-adevăr o împușcătură sau s-a trântit o ușă, cine s-ar putea îndoi că un asemenea vis nu este întâmplător ? Bineînțeles, împușcătura din vis este ecoul în psihic al împușcăturii din lumea exterioară. Sau, dacă vrem, ambele împușcături reprezintă o dublă percepție: a urechii în stare de somn și a urechii în stare de veghe, rezultat al aceluiași proces fizic. Dacă îmi apar în somn o mulțime de flori mirositoare, în timp ce mi s-a apropiat de nas un flacon de parfum, atunci, din nou, n-ar fi normal să considerăm întâmplătoare coincidența dintre cele două parfumuri: mirosul din somn (oniric) al florilor și mirosul (olfactiv) al sursei exterioare — flaconul. Dacă mă va apăsa cineva pe piept, în timpul somnului, așa încât voi avea senzația de sufocare, dar, trezindu-mă, îmi voi da seama că m-a apăsat perna, să zicem, sau dacă aș visa că m-a mușcat un câine și trezindu-mă cu această senzație, voi descoperi că, de fapt, m-a înțepat o insectă care a intrat prin geamul deschis, atunci, în astfel de cazuri și în nenumărate altele, coincidența dintre deznodământul x și cauza inițială a visului Ω nu este nicidecum întâmplătoare.

Repetăm: unul și același eveniment real este perceput prin două conștiințe: conștiința diurnă îl percepe ca evenimentul Ω, iar cea nocturnă, ca x. Aparent deci, în tot ce am spus, nu este nimic neobișnuit; da, n-ar fi, dacă evenimentul x, consecința lui Ω înscris deci în ordinea cauzalităților diurne, exterioare, n-ar participa, în același timp, la o altă ordine cauzală: cauzalitatea conștiinței nocturne și dacă n-ar fi consecința altei cauze, mai mult, a unei

Scanned with OKEN Scanner

serii întregi de cauze şi de consecinţe care pornesc în lanţ, de la cauza iniţială a. Dar ştim că a nu are, prin conţinutul său, nimic comun cu cauza Ω şi, prin urmare, n-a putut fi provocată de ea. Dar, dacă n-ar fi fost a, cu toate consecinţele care decurg din ea, n-ar fi fost nici visul, n-ar fi fost nici deznodământul x, nu ne-am fi trezit, şi, prin urmare, cauza exterioară Ω n-ar fi ajuns la conştiinţa noastră. În acest fel, x este, neîndoielnic, reflectarea în fantezia onirică a fenomenului Ω, iar x nu este un *deus ex machina* fără sens, în pofida logicii şi a succesiunii evenimentelor visului, insinuat în imaginile onirice şi destrămându-le în mod absurd, ci este deznodământul real al unei anumite acţiuni dramatice. În vis, faptele se petrec cu totul altfel decât îşi închipuie că s-ar petrece în viaţă cei ce nu cred în Providenţă când, cu o catastrofă feroviară sau cu un glonte tras de după colţ, se poate curma o acţiune în plină desfăşurare, ca într-o dramă perfectă, în care finalul se produce fiindcă s-au copt toate elementele care l-au pregătit, iar dacă nu s-ar produce deznodământul, aceasta ar echivala cu un atentat la sensul şi unitatea întregii drame. Ţinând seama de puternica inter-relaţie pragmatică dintre toate evenimentele viziunii onirice, nu avem câtuşi de puţin dreptul de a privi deznodământul x ca pe un fapt izolat, lipit din afară pe nişte evenimente, printr-o întâmplare neverosimilă care să nu altereze logica interioară şi adevărul artistic al visului în toate detaliile sale. Neîndoielnic, visele din categoria celor analizate sunt unitare—o unitate închisă în sine, în care finalul-deznodământ este previzibil din primul moment, mai mult chiar, şi începutul este predeterminat, ca şi deznodământul, şi ca şi visul în totalitate. Faptul că deznodământul prin el însuşi, lipsit de consecinţele care îi atribuie un caracter culminant, nu prezintă o importanţă deosebită, aşa cum se întâmplă de obicei într-o dramă perfect construită, ne îndreptăţeşte să susţinem, cu deplin temei, că visul este structurat teleologic; toate evenimentele sale se derulează în pregătirea deznodământului, astfel încât acesta să nu atârne în aer, să nu fie rezultatul unei întâmplări nenorocite, ci să aibă o profundă motivaţie pragmatică.

Vom exemplifica, redând câteva vise de acest fel. Iată trei dintre ele, apărute ca o reacţie la zbârnâitul ceasului deşteptător, observate şi notate de Hilderbrandt[3].

„Într-o dimineaţă de primăvară am ieşit să mă plimb. Rătăcind pe câmpiile înverzite, am ajuns în satul vecin. Îi văd acolo pe săteni, îmbrăcaţi în haine

Scanned with OKEN Scanner

de sărbătoare, cu cărțile de rugăciune în mâini, îndreptându-se în mare număr spre biserică. Într-adevăr, era duminică și peste puțin timp urma să înceapă prima mesă. Mă hotărăsc să particip la ea, dar nu înainte de a mă odihni puțin în cimitirul din jurul bisericii, fiindcă mă simt un pic înfierbântat de drum. În timp ce citesc diferitele inscripții de pe morminte, aud clopotarul care urcă în clopotniță și observ în vârful acesteia un mic clopot de țară, care trebuie să vestească începutul slujbei. Un timp rămâne nemișcat, apoi începe să se bălăngăne și, dintr-o dată, începe să răsune dangătul lui puternic și pătrunzător, atât de puternic și de pătrunzător, încât mă trezesc. Îmi dau seama că sunetele sunt produse de soneria deșteptătorului.

O a doua combinație. Este o zi însorită de iarnă, ulițele sunt acoperite cu zăpadă. Promit să ies la plimbare cu sania, dar trebuie să aștept cam mult, până când mi se spune că sania este trasă la poartă. Încep să mă pregătesc să iau loc în sanie; îmi pun șuba, scot pătura de învelit picioarele, mă aflu, în sfârșit, la locul meu. Dar plecarea întârzie, caii freamătă de nerăbdare, încă nu li se dă semn de pornire, din hățuri. Iată, sania o ia din loc, zurgălăii au fost puși brusc în mișcare și clinchetul lor, asurzitor ca vestita muzică ienicerească, rupe brusc pânza diafană a visului. Era, din nou, soneria stridentă a deșteptătorului.

Și încă un exemplu. Văd cum fata de la bucătărie merge pe culoarul care duce spre sufragerie, ținând în mâini câteva duzine de farfurii, puse una peste alta. Am impresia că coloana de porțelan din mâinile ei este amenințată a-și pierde echilibrul. «Bagă de seamă — îi spun — o să le scapi din mâini!» Urmează, bineînțeles, inevitabila ripostă: «Nu e prima dată când le duc, sunt învățată» etc., dar eu continui să nu-mi aflu liniștea, cu ochii țintă la ea. Și într-adevăr, se împiedică de prag, fragilele tacâmuri se prăbușesc cu zgomot, sute de cioburi se împrăștie în jur. Dar îndată îmi dau seama că acel sunet care se prelungește la nesfârșit nu aduce deloc cu cel de farfurii sparte, ci este un sunet obișnuit, produs, după cum constat trezindu-mă, de ceasul deșteptător".

Să analizăm acum acest gen de vise.

Dacă, de pildă, într-un vis, dat drept exemplu în toate manualele de psihologie, subiectul a trăit mai bine de un an în timpul Revoluției franceze, a fost martor al începutului acesteia și, pare-se, a și luat parte la ea, iar apoi, după lungi și complicate peripeții, cu urmăriri și prigoane, teroare, execuția regelui etc., a fost capturat împreună cu girondinii, aruncat în temniță, interogat,

Scanned with OKEN Scanner

adus în faţa tribunalului revoluţionar, judecat şi condamnat la moarte, iar apoi adus cu căruţa la locul execuţiei, urcat pe eşafod, i s-a pus capul pe butuc, iar tăişul rece al ghilotinei i-a izbit gâtul când s-a trezit înspăimântat... În cazul de faţă, am putea considera ultimul eveniment — atingerea gâtului cu lama ghilotinei — drept ceva fără legătură cu celelalte evenimente? Oare întreaga desfăşurare a acţiunii, începând cu primăvara revoluţiei, până în momentul când este urcat pe eşafod, nu tinde, printr-o succesiune compactă de întâmplări, către momentul culminant al atingerii gâtului cu lama rece a ghilotinei, adică spre ceea ce am numit evenimentul x? Desigur, o asemenea presupunere este absolut neverosimilă. Şi totuşi, cel ce a visat cele povestite mai sus s-a trezit fiindcă o speteză a patului său de fier a căzut, lovindu-l puternic pe gâtul gol. Dacă nu punem la îndoială coerenţa **internă** şi logica visului, de la începutul revoluţiei (a), până la contactul cu lama (x), cu atât mai puţin ne-am putea îndoi că senzaţia resimţită în somn de la tăişul rece al ghilotinei (x) şi şocul asupra gâtului cu speteaza rece a patului, în timp ce capul stătea culcat pe pernă (Ω) reprezintă unul şi acelaşi fenomen, perceput însă de două conştiinţe diferite. Repet, nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit dacă şocul metalic (Ω) l-ar fi trezit pe subiect şi, în timpul unui scurt moment de luciditate, ar fi atribuit o semnificaţie simbolică loviturii tăişului de ghilotină, iar această imagine, amplificându-se prin asociaţii pe aceeaşi temă, a Revoluţiei franceze, s-ar fi dezvoltat într-o viziune onirică, mai mare sau mai mică. De fapt, visul pe care l-am relatat, asemenea multor altora de acest gen, se derulează în sens **contrar** celui la care ne-am fi aşteptat raportându-ne la **concepţia kantiană a timpului**. Noi spunem: cauza exterioară (Ω) a visului constituie un întreg — lovirea gâtului cu speteaza de fier — şi acest şoc capătă imediat transcripţia simbolică a tăişului de ghilotină (x). Prin urmare, din punct de vedere psihic, la originea întregului vis se află evenimentul x. Aşadar, în conştiinţa diurnă, după schema cauzalităţii diurne, el trebuie să preceadă în timp evenimentul a, care provine, sub raport psihic, din evenimentul x. Cu alte cuvinte, evenimentul x, în sistemul temporal al lumii văzute, trebuie să fie liantul dramei onirice, iar evenimentul a, deznodământul ei. Iar în sistemul temporal al lumii nevăzute, lucrurile stau invers: cauza x nu apare înaintea efectului a şi, în general, nu înaintea întregii suite de efecte pe care le produce: b, c, d,... r,

Scanned with OKEN Scanner

s, t,... ci după toate acestea, încheind întreaga serie şi definind-o, nu ca o cauză activă, ci ca o cauză finală — **telos**.

Astfel, în vis, timpul „fuge", şi încă într-un ritm foarte rapid, **în întâmpinarea** prezentului, în direcţia opusă mişcării temporale a conştiinţei în stare de veghe (lucide). El este **întors spre sine** şi aceasta înseamnă că, o dată cu el, sunt întoarse toate imaginile sale concrete. Şi mai înseamnă că am trecut în domeniul **spaţiului imaginar**. Atunci acelaşi fenomen perceput aici, în spaţiul imaginar, ca un fenomen real, apare văzut de dincolo, dinspre spaţiul real, ca unul imaginar, adică desfăşurându-se într-un timp teleologic, ca un scop, ca un obiect către care se tinde. Şi, dimpotrivă, tot ceea ce, văzut de aici, apare ca o ţintă şi ca un ideal cert, dar lipsit de energie, văzut de dincolo, printr-o altă conştiinţă, apare ca o energie vie, care formează o realitate, şi ca o forţă creatoare de viaţă. Acesta este, în general, timpul interior al vieţii organice, orientat în curgerea sa de la consecinţe la cauze-scopuri. De obicei însă, acest timp pătrunde confuz în conştiinţa noastră.

O persoană care îmi este apropiată şi care regreta dispariţia prematură a unei rude, moartă recent, s-a visat plimbându-se prin cimitir. Lumea cealaltă i se păruse sumbră şi lugubră; morţii i-au explicat — sau poate că îşi va fi dat seama singură, într-un fel, nu mai ţin minte cum — cât de falsă este această impresie. De-a dreptul din pământ, creştea vegetaţia pe care o cunoştea, dar, toată, de-a-ndoaselea, cu rădăcinile în sus şi cu frunzele în jos; iarba verde şi mustoasă care creşte, de obicei, prin cimitire, ba încă şi mai verde, şi mai mustoasă, aceiaşi arbori, numai că toţi cu coroanele în jos şi cu rădăcinile în sus; cântă aceleaşi păsări, se revarsă acelaşi azur celest, surâde acelaşi soare şi toate sunt mai strălucitoare şi mai arătoase decât ale noastre, din lumea de dincoace.

Oare în această lume inversă, în această răsfrângere ontologică „în oglindă" a lumii, nu recunoaştem tărâmul **imaginarului**, deşi acesta nu este imaginar pentru cei ce au realizat ei înşişi o mişcare în sens invers, ajungând până la miezul spiritual al lumii, şi pentru care tot ceea ce percep este pe deplin real, tot atât de real ca ei înşişi ? Da, această realitate, în esenţa sa, nu este ceva cu totul deosebit în raport cu realitatea lumii noastre, căci tot ce a creat Dumnezeu este unic şi este existenţă, chiar şi atunci când este privit de cei ce au trecut de partea cealaltă. Acestea sunt **chipuri şi moduri spirituale** de a ve-

Scanned with OKEN Scanner

dea lumea, așa cum văd cei ce au dobândit ei înșiși chipul originar, chipul lui Dumnezeu — în grecește, **ideea**. Ideile Celui ce Este văd, iluminate ele însele de Idee, făcând să se arate în lume, în lumea noastră, prin ele, ideile Lumii de Sus. În felul acesta, visele sunt, de fapt, acele imagini care despart lumea văzută de cea nevăzută, separă și, în același timp, unesc aceste lumi. Prin acel punct de graniță al imaginilor onirice, se stabilește relația lor atât cu lumea de aici, cât și cu cea de dincolo. În raport cu imaginile obișnuite ale lumii văzute, în raport cu ceea ce numim „realitatea", viziunea onirică este „numai un vis", un nimic, **nihil visibile**, într-adevăr **nihil**, dar **visibile**, un nimic și totuși unul vizibil, contemplat și, prin aceasta, apropiat de imaginile **acestei realități**. Dar timpul său, adică principala sa caracteristică, este construit **în sens invers** de cum apare lumii văzute. Și de aceea, deși vizibil, visul este pe de-a-ntregul **teleologic** sau simbolic. El este impregnat de sensul altei lumi, nevăzute, imateriale, non-tranzitorie, deși manifestată vizibil și, în aparență, material. El este aproape sensul pur, învelit într-o foarte fină peliculă, și de-aceea se arată, aproape în totalitate, ca o manifestare a unei alte lumi, a lumii **aceleia**. Viziunea onirică este hotarul comun al unui șir de stări care țin de lumea de-aici și de emoții care țin de lumea de dincolo, hotarul prin care se fixează ceea ce este aici și prin care prinde contur ceea ce este dincolo. Cufundându-ne în somn, în viziunea onirică, prin aceasta dobândesc semnificații de simbol emoțiile cele mai de jos ale Lumii de Sus și cele mai de sus ale lumii de jos; ultimele ecouri ale emoțiilor provenite dintr-o altă realitate, deși încep deja să prefigureze impresiile din realitatea de-aici. Iată de ce visele de seară, care preced somnul, au, cu preponderență, o însemnătate **psiho-fiziologică**, ca manifestări a tot ce s-a acumulat, în planul vieții sufletești, din impresiile de peste zi, în timp ce visele de dimineață sunt precumpănitor **mistice**, fiindcă sufletul este plin de conștiința și de experiența nopții, fiind mai purificat și mai spălat de experiențele empirice; o entitate individuală, cum este sufletul, se poate elibera, în general, în acea stare, de pasiunile lumii senzoriale. Visul este **semnul trecerii dintr-o sferă în alta** și deopotrivă, **simbol**. Simbolul cui? Pentru Lumea de Sus — simbolul lumii terestre; pentru lumea terestră — simbolul Lumii de Sus. Înțelegem acum că visul poate apărea atunci când conștiința accede la **ambele** maluri ale vieții, deși aflate fiecare pe trepte diferite de perceptibilitate. Aceasta se întâmplă, în general vorbind, la trecerea

Scanned with OKEN Scanner

de pe un mal pe altul şi poate că şi atunci când conştiinţa se află în proximitatea hotarului de trecere, adică în stare de somn superficial sau de veghe onirică. Majoritatea cazurilor semnificative apar fie în timpul viziunii onirice, fie într-un somn uşor, fie, în sfârşit, în acele decuplări bruşte de conştiinţa realităţii exterioare. Este adevărat, sunt posibile şi alte apariţii ale lumii nevăzute, dar ele nu pot fi produse decât printr-un puternic şoc asupra conştiinţei noastre, unul care să ne scoată brusc din noi înşine, sau de un seism al conştiinţei latente, care pluteşte pe undeva, la hotarele dintre lumi, dar care nu are capacitatea sau forţa de a pătrunde într-una sau în alta.

Tot ceea ce am spus despre vis trebuie repetat, cu mici modificări, şi în cazul oricărei treceri dintr-o sferă în alta. Astfel, în creaţia artistică, sufletul, atingând extazul în lumea de-aici, poate urca în lumea de dincolo. Acolo, în absenţa imaginilor, el se nutreşte prin contemplarea esenţei Lumii de Sus, desluşeşte **noumenele** eterne ale lucrurilor, pentru ca, apoi, adăpându-se cu ele, purtând cu el zestrea celor ce i s-au arătat, să coboare iarăşi în lumea de jos; iar aici, graţie acestei descinderi la hotarul lumii de jos, să întruchipeze în imagini simbolice, tot ceea ce a agonisit în spirit, pentru a fi fixat în opera de artă. Căci arta este un vis întruchipat.

Dar, în această detaşare prin artă de conştiinţa diurnă, apar două momente distincte şi două genuri de imagini, corespunzătoare ieşirii sau intrării din şi în Lumea de Sus, precum şi coborârii din nou în lumea terestră. Imaginile primului moment arată lepădarea veşmintelor grijilor de fiecare zi, clocotul sufletului care nu-şi află loc în cealaltă lume, în general, manifestarea acelor elemente non-spirituale, integrate în fiinţa noastră, în timp ce imaginile coborârii în lumea pământească reprezintă experienţe de viaţă mistică, cristalizate la graniţa dintre lumi. Artistul care ne oferă, sub forma faptului artistic, tot ceea ce ia fiinţă în el în momentele de inspiraţie, dându-le drept imagini ale elanului său către Lumea de Sus, se înşală pe sine şi ne induce în eroare şi pe noi; aşteptăm de la el visele de dimineaţă care aduc prospeţimea azurului veşnic; astfel de imagini ţin de psihologism, reprezentând o materie brută, oricât de puternică ar fi forţa lor de influenţare şi oricât de iscusit şi cu gust ar fi elaborate. De altfel, ele pot fi deosebite uşor unele de altele, pe criteriul **timpului**: creaţia descinderii în lumea de jos, deşi incoerent motivată, este prin excelenţă **teleologică**: o **cristalizare a timpului** în spaţiul **imaginar**; din

contra, deşi având o motivaţie mai coerentă, creaţia înălţării în Lumea de Sus este construită mecanic, în concordanţă cu timpul din care provine. Mergând de la realitate în imaginar, naturalismul oferă o imagine iluzorie a realităţii, o copie derizorie a vieţii de fiecare zi; arta realizează altceva — simbolismul care redă în imagini reale o **altă experienţă**; un asemenea produs al său devenind realitate superioară.

Tot astfel şi în mistică. Peste tot este valabilă aceeaşi lege: sufletul, părăsind lumea văzută, pierzând-o din vedere, se extaziază pe tărâmul nevăzutului: **este desfacerea dionisiacă a legăturilor cu lumea văzută**. Iar după ce se înalţă în Lumea de Sus, în nevăzut, coboară din nou în lumea de jos, văzută şi atunci îi apar imagini simbolice din lumea nevăzută — contururi de lucruri şi de idei: este **viziunea apolinică a lumii spirituale**. Există ispita de a lua drept ceva de ordin spiritual, drept imagini spirituale, nu ideile, ci reveriile care dau ocol sufletului, tulburându-l şi ispitindu-l, în momentul când i se deschide înainte drumul către o altă lume..Duhurile veacului acestuia caută să ţină conştiinţa aprinsă în lumea lor. Aflate la hotarul lumii de dincolo, deşi prin natura lor aparţin lumii de aici, vor să fie asemenea fiinţelor şi realităţilor lumii spirituale. Vorbind în termeni geometrici şi fizici, atunci când ne apropiem de hotarul acestei lumi, intrăm în condiţii noi de existenţă, deşi nu întotdeauna noi, dar oricum foarte diferite de condiţiile obişnuite ale vieţii. Marele pericol spiritual al apropierii de limitele lumii văzute stă în refuzul de a accepta un îndrumător sau, în ultimă instanţă, în propria slăbiciune, în condiţiile în care organismul spiritual nu este îndeajuns de copt pentru o asemenea trecere. Se întâmplă aceasta sau din cauza patimilor lumeşti, sau din neştiinţă, sau din lipsa unei raţiuni duhovniceşti, a ta proprie, sau a altora. Primejdia călătorului care dă târcoale marginilor lumii constă în faptul că se amăgeşte pe sine şi îi amăgeşte şi pe alţii. Lumea îşi ţine servii înlănţuiţi, nu vrea să se lipsească de ei, le întinde curse şi îi ademeneşte, minţindu-i că s-ar afla pe un tărâm duhovnicesc, dar duhurile şi puterile care stau de pază la porţile de ieşire a sufletului nu se arată a fi paznici destoinici ai acestor praguri, nefiind fiinţe ale lumii spirituale, ci complici ai „voievodului puterii văzduhului", ispititori şi seducători care silesc sufletul să zăbovească la hotarul dintre lumi.

Scanned with OKEN Scanner

Luciditatea zilei, pe durata căreia sufletul nostru se află sub stăpânirea sa, se deosebeşte prea mult de tărâmul spiritual, adică de cel al luminii de dincolo, pentru a nu fi o ispită, aşa cum s-ar dori, iar materialitatea ei se aseamănă cu un jug greu, dar folositor nouă, asemenea binefăcătoarei forţe de atracţie a pământului; aceasta ne încurcă în mişcări, dar ne asigură, în acelaşi timp, un punct de sprijin, o frână benefică, capabilă să reţină aplecarea actelor noastre de liberă voinţă, atât spre bine, cât şi spre rău, şi caută să dilate clipa unică a eternei alegeri între îngeri, a trecerii de partea unuia sau a altuia, pentru ca întreaga noastră viaţă, fiinţa noastră, să devină operă de artă, întocmită, modelată şi crescută de noi înşine, nu existenţă vegetativă, în care să lâncezească toate posibilităţile ce ne-au fost hărăzite. Acesta este **destinul** nostru, **ursita** noastră, **eimarmene, moira**, adică ceea ce a fost rostit, hotărât de sus, în privinţa noastră, juruit; **fatum** vine de la **fari**, soarta neputinţei, dar şi a superiorităţii noastre, darul oricărei fiinţe, făcută după asemănarea lui Dumnezeu, **timpul-spaţiu**, El nu înşeală. Nici spiritualitatea, lumea îngerilor, nu se înşeală atunci când sufletul ajunge să stea faţă în faţă cu ea. Dar, între ele, la limita lumii de-aici, sunt adunate ispite şi fantasme; acele vedenii pe care le înfăţişează Tasso[4], atunci când descrie pădurea vrăjită. Pentru cine are tărie sufletească şi poate trece **printre** ele fără a se înfricoşa şi fără a ceda tentaţiilor, acestea se vor vădi fără nici o putere asupra sufletului, asemenea unor **umbre** ale lumii sensibile, asemenea unor pofte simţite în vis, derizorii în realitate. Atunci însă când omul nu are o credinţa puternică în Dumnezeu, când se împiedică în patimile şi slăbiciunile sale, ajunge doar să privească la aceste fantasme. Simplul fapt că le atribuie o doză de realitate, că sufletul le ia în seamă ca în acest fel să capete putere, parazitând sufletul, şi cu cât îmbracă mai mult forme reale, cu atât mai mult înseamnă că sufletul care s-a lăsat atras de ele slăbeşte; după aceea va fi greu, nespus de greu, aproape cu neputinţă, fără intervenţia unei forţe spirituale exterioare, să se producă smulgerea din aceste mlaştini şi moçirle ale stihiilor, ce se întind către ieşirile din această lume. În limbajul asceţilor, aceasta se numeşte **strălucirea duhovnicească cea închipuită** fiind socotită întotdeauna drept cea mai grea stare în care poate cădea omul.

Un **păcat**, oricare ar fi el, implică, inevitabil, situarea păcătosului într-un context special de relaţii, cu o existenţă exterioară, cu particularităţi obiective

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

și cu legi proprii; în tentația sa de a încălca ordinea creației divine, izbindu-se de ordinea naturală și aflându-se în raport cu ceilalți oameni, orice păcătos găsește anumite repere care îl ajută să se gândească la ce face și să încerce a se pocăi, a se căi; **metanoia** înseamnă tocmai a-ți schimba felul de a gândi, în cel mai profund mod în care este capabilă să gândească ființa noastră. Cu totul altfel stau lucrurile atunci când se cade în păcatul strălucirii duhovnicești înșelătoare; autoseducția nutrită de o patimă sau alta, în cele mai multe cazuri și cele mai primejdioase, de mândrie nu-și caută o satisfacție exterioară, ci se îndreaptă sau, mai bine zis, se lasă atrasă inconștient într-o direcție perpendiculară pe lumea simțurilor. Negăsind nici o satisfacție — fiindcă paznicii hotarelor lumii acesteia nu-i dau voie să părăsească lumea simțurilor — bizuindu-se pe propriile sale slăbiciuni, mereu neliniștit și mistuit încă din timpul vieții de focul gheenei, sufletul rămâne claustrat în sine însuși și, din această cauză, nu are posibilitatea să se confrunte cu singura realitate care l-ar putea face să-și regăsească conștiința: lumea obiectivă. Imaginile strălucirii înșelătoare deșteaptă patimile, dar primejdia ca atare nu se află în patimi, ci în modul cum este ea apreciată, în faptul că poate fi tratată ca un lucru derizoriu, contrariul a ceea ce este în realitate. Și, în timp ce o patimă obișnuită este recunoscută drept slăbiciune, primejdie, păcat și îl face deci pe om să se smerească, păcatul strălucirii înșelătoare este socotit izbândă duhovnicească, deci forță, mântuire și sfințenie, astfel încât, dacă într-un caz obișnuit strădaniile sunt îndreptate către **eliberarea** din robia păcatului, chiar dacă aceste eforturi sunt firave și lipsite de rezultate, aici, în cazul „strălucirii", toate strădaniile impulsionate de trufie, de senzualitate și de alte patimi, nutrite mai cu seamă de orgoliu, caută să înnoade **și mai mult** niște legături care mai înainte erau de tot slabe.

Când cade în păcat, un păcătos obișnuit, știe că se îndepărtează de Dumnezeu și că Îl mânie pe El; sufletul molipsit de păcatul strălucirii înșelătoare se îndepărtează de Dumnezeu crezând că se apropie de El și Îl mânie crezând că Îl bucură. Aceasta se întâmplă din cauza confuziei dintre imaginile înălțării spre lumea de dincolo și cele ale coborârii, din nou, în lumea de aici. Toate acestea se întâmplă fiindcă vedenia care își face apariția la interstițiul dintre lumea vizibilă și cea invizibilă poate avea drept cauză **absența** acelei realități reprezentate de lumea de aici, adică refuzul sau incapacitatea de a ne da seama

de propriul nostru vid interior, fiindcă patima înseamnă absența existenței obiective din suflet, iar atunci, în odaia de oaspeți dereticată, dar pustie, se ploșesc măști ale realului, despuiate cu totul de orice urmă de realitate. Și, dimpotrivă, o vedenie poate însemna prezența realității, a unei realități superioare a lumii spirituale.

Asceza purificării de sine poate avea un înțeles dublu și deci o dublă însemnătate pentru noi; a face ordine în ființa ta cu un orgoliu de fariseu implică, inevitabil, sentimentul de automulțumire; fiindcă, deși eliberat de balastul grijilor de fiecare zi, sufletul este pustiu, mai pustiu chiar ca mai înainte; și, fiindcă nu suportă vidul sufletesc, natura populează această odaie de oaspeți a sufletului cu făpturi în mare măsură înrudite cu forțele care au impulsionat o asemenea autopurificare și care, oricât de plăcute ar fi ele la vedere, sunt, în esență, hrăpărețe și impure. Tocmai despre această asceză fariseică, al cărei scop nu poate fi apropierea de Dumnezeu, vorbește Mântuitorul în parabola despre cămara măturată și împodobită (Mt. 12, 43-45; Lc. 11, 24-26).

Dimpotrivă, fapte de acest fel pot proveni dintr-o conștiință de sine de-a dreptul opusă; în primul caz, omul încearcă să se convingă pe sine și să-i convingă și pe alții că el este, în fond, în adâncul ființei sale, bun, căderile și păcatele producându-se la el **oarecum** întâmplător, ca niște epifenomene, în pofida esențialului, încât nu trebuie decât să se purifice, să-și înfrumusețeze sufletul; atunci însă, în condițiile unei insensibilități față de propria-ți păcătoșenie, ale unei voințe pervertite în mod radical de păcat, ajungi inevitabil să acționezi în afara lui Dumnezeu, satisfăcut de sine, bizuindu-te numai pe propriile puteri.

Dar atunci când ai conștiința stării de păcat în care te afli, nu te gândești să mai apari (nici chiar în fața propriilor tăi ochi) neprihănit sufletește. Sufletul tânjește și așteaptă, se cutremură, dându-și seama că îl amenință pieirea, dacă va rămâne fără Dumnezeu; încetează să-și concentreze toată grija asupra sa, în modul cel mai obiectiv cu putință, preocuparea sa fiind Dumnezeu, suprema realitate din toate câte există! Nu va mai căuta să se laude în sine cu cămara dereticată, ci va implora, tânguindu-se, să-i fie cercetată această cămară, fie ea chiar împodobită în grabă, de către Cel ce poate să înalțe un palat din orice cocioabă. Iată cum, urmând un asemenea drum al vieții lăuntrice, ni se va arăta vedenia cea de sus; nu vom avea parte de ea, oricât ne-am sili să depășim prin propriile noastre eforturi statura spirituală ce ne-a fost dată drept

Scanned with OKEN Scanner

măsură şi nu vom depăşi limita posibilităţilor noastre decât atunci când, în chip tainic şi neînţeles, sufletul nostru se va fi aflat într-o altă lume, nevăzută, fiind înălţat acolo de înseşi puterile cele de sus, ca „semn al legământului" (Fac. 9, 13). Asemenea curcubeului care se deschide după revărsarea ploii harice, ca un semn ceresc, ca o imagine a Lumii de Sus, întru amintirea şi pentru revărsarea darului nevăzut, menit să pătrundă conştiinţa noastră diurnă, pe durata întregii vieţi, ca o vestire şi ca o descoperire a eternităţii. Această vedenie, mai „obiectivă" decât toate realităţile obiective ale lumii, mai deplină şi mai adevărată, este punctul de sprijin al creaţiunii terestre, cristalul în jurul căruia se însumează, potrivit propriilor legi de cristalizare, experienţa terestră, căpătând greutate specifică în însăşi structura sa, devenind simbolul lumii spirituale.

Din punct de vedere ontologic, opoziţia dintre cele două viziuni — vedenia din pauperitate şi vedenia din plenitudine — poate fi cel mai bine caracterizată prin opoziţia dintre cuvântul **licina** („mască", „aparenţă") şi **lik** („chip"); mai este însă şi cuvântul **liţó** („faţă"). Vom începe cu el.

Faţa este ceea ce vedem prin experienţă zilnică, modul în care ni se înfăţişează realităţile lumii de aici; cuvântul „faţă", fără a forţa câtuşi de puţin spiritul limbii, poate fi folosit nu numai atunci când vorbim despre oameni, dar şi despre alte fiinţe şi realităţi, în funcţie de raporturile noastre cu ele, de pildă când spunem „faţa naturii" etc. Am putea afirma că cuvântul „faţă" este aproape sinonim cu cuvântul **apariţie**, dar numai o apariţie percepută de conştiinţa diurnă. **Faţa** nu este lipsită de caracter real şi obiectiv, dar limita dintre subiectiv şi obiectiv, în cazul acesta, nu apare în mod clar în conştiinţa noastră astfel încât, din cauza acestei eroziuni, ni se poate întâmpla ca, deşi pe deplin convinşi de realitatea percepţiilor noastre, să nu ştim sau, în orice caz, să nu ne dăm seama limpede, ce anume este real din ceea ce percepem. Altminteri spus, realitatea este prezentă în perceperea unei „feţe", dar într-o formă ascunsă, absorbită organic de către cunoaştere şi formând o bază subconştientă pentru următoarele procese ale cunoaşterii. Am mai putea spune că **faţa** este natura în stare brută, asupra căreia lucrează portretistul, dar care încă nu este prelucrată artistic. O dată cu prelucrarea artistică, în sensul literal al cuvântului, a acestui material, apare imaginea artistică — portretul, ca un mod tipic, dar nu ideal, de definitivare a percepţiei. Cam în acest fel pot fi „schiţate"

unele linii de bază ale percepției; aceasta ar fi una din schemele **posibile** în care ar putea fi încadrată o „față"; de fapt însă, această schemă de redare a „feței" nu este decât una dintre multele posibile și, în acest sens, apare în raport cu fața, ca un lucru exterior, definind prin aceasta nu numai, sau nu atât, ontologia celui a cărui „față" a redat-o pictorul, ci modul de organizare cognitivă a artistului, mijloacele lui artistice.

Dimpotrivă, **chipul**, reprezentarea iconică, este tocmai manifestarea ontologică. În Biblie, **chipul lui Dumnezeu** se deosebește de **asemănarea** lui Dumnezeu; tradiția bisericească a clarificat de multă vreme ideea că, prin primul cuvânt, trebuie să înțelegem ceva actual, un **dar** ontologic al lui Dumnezeu, temelia spirituală a oricărui om, considerat ca atare, în timp ce al doilea termen exprimă o realitate potențială, capacitatea de desăvârșire spirituală, puterea de a da o formă oricărei personalități empirice, după chipul lui Dumnezeu, adică posibilitatea de a întruchipa în viață chipul lui Dumnezeu și, prin aceasta, de a-L face să apară, ca suprema noastră realizare. Atunci „fața" capătă claritatea structurii sale sufletești, spre deosebire de fețele obișnuite, dar deosebindu-se și de portretele artistice, în virtutea unor cauze de ordin **exterior**, cum ar fi cele ținând de compoziție arhitectonică, caracterologie etc. și nu prin reprezentare, ci prin realitatea sa materială, în raport cu destinația fundamentală a propriei sale esențe. Tot ceea ce este întâmplător, determinat de cauze exterioare acestei esențe, în general, tot ceea ce într-o **față** nu este decât „față", se elimină, prin energia imaginii lui Dumnezeu, care țâșnește asemenea unui izvor, în pofida presiunii scoarței materiale; „fața" devine **chip**. Chipul este asemănarea cu Dumnezeu, obținută în **față**. Văzând asemănarea cu Dumnezeu, suntem îndreptățiți să spunem: „Iată imaginea lui Dumnezeu!", iar imaginea lui Dumnezeu este prototipul reprezentat de ea. **Chipul** (imaginea iconică) prin el însuși, ca realitate ce poate fi contemplată, constituie mărturia acestui prototip și cei cărora li se schimbă **fața** în **chip**, vestesc, fără cuvinte, tainele lumii nevăzute, făcând aceasta numai prin felul cum arată. Dacă ne vom aminti că în grecește **chipul** se cheamă **idee** —**eidos**, **idéa** — vom vedea că tocmai în această accepție cuvântul a fost folosit de Platon ca mod de manifestare al unei ființe spirituale, sens contemplat veșnic, frumusețe supracerească a unei anumite realități, prototipul Celui Prea Înalt, raza pornită din izvorul tuturor imaginilor — de aici, cuvântul **ideea** s-a răspândit în

Scanned with OKEN Scanner

filosofie, teologie şi chiar şi în vocabularul de toate zilele; dacă facem cale întoarsă, de la **idee** la „chip", semnificaţia celui de-al doilea termen devine cât se poate de clară.

Cuvântul **mască** („licina") este la antipodul cuvântului **chip** („lik"). Prima accepţie a acestui cuvânt este aceea de „mască" (la propriu), larvá, înţelegând prin aceasta ceva ce seamănă cu o faţă, ceva ce se dă drept faţă şi este luată ca atare, dar este goală pe dinăuntru, atât în sensul materialităţii fizice cât şi în acela al substanţialităţii metafizice. **Faţa** reprezintă un fenomen aparţinând unei anumite realităţi şi este apreciată de noi tocmai ca ceva intermediar între a cunoaşte şi a deveni cunoscut, ca o esenţă a ceea ce poate fi cunoscut, oferită privirii şi posibilităţilor noastre de cunoaştere. În afara acestei funcţii, adică fără a ni se dezvălui ca realitate exterioară, „faţa" n-ar avea nici un sens. Dar sensul ei devine negativ atunci când, în loc să ne descopere imaginea lui Dumnezeu, nu numai că nu oferă nimic în acest sens, dar ne şi înşeală, arătându-ne, mincinos, ceva ce nu există. Atunci ea devine mască. Folosind aici acest cuvânt, nu vom lua câtuşi de puţin în seamă destinaţia antică, sacrală, a măştii şi nici sensurile corespondente ale cuvântului **larva**, **persona**, **prosopon** etc., căci atunci măştile n-ar fi măşti în accepţia pe care le-o atribuim acum, ci ar fi un gen de icoane. Atunci când a fost dislocat caracterul sacral, pierzându-şi semnificaţia, iar accesoriile sacre ale cultului au căpătat utilizări profane, atunci, din acest sacrilegiu în raport cu religia antică, a apărut **masca** în sensul ei de astăzi, deci ca expresie înşelătoare a ceea ce nu există în realitate, ca o impostură mistică, ce nu-ţi poate inspira decât oroare, chiar şi în cel mai frivol context.

În mod caracteristic, cuvântul **larva**[5] avea să capete la romani semnificaţia de cadavru astral, „pustiu" — **inanis**, un clişeu golit de substanţă, rămas de la un mort, adică o forţă întunecată, impersonală, vampirică încercând să-şi împrospăteze puterile cu o infuzie de sânge nou, folosindu-se de chipul unei persoane vii pe care să şi-l însuşească prin absorbţie, masca astrală prezentându-se apoi drept propria sa substanţă. Este demn de remarcat că, chiar sub raport terminologic, caracteristica fundamentală este exprimată în acelaşi fel în cele mai diverse doctrine, ca realitate falsă a unor vestigii astrale. Astfel, în kabbală, se numeşte **klipot** — „coajă", „pojghiţă" şi în teosofie, tot aşa, „coajă", „înveliş". Merită atenţie şi faptul că vacuitatea cojilor, vidul pseudorealită-

ţii a trecut întotdeauna în optica înţelepciunii populare, ca o însuşire a necuratului şi a răului. Iată de ce, atât tradiţiile germanice, cât şi basmele ruseşti, consideră puterea necuratului ca fiind pustie înăuntru, în formă de albie (covată) sau scorbură, fără coloană vertebrală — acest suport al solităţii corpului, adică nişte false corpuri, de fapt şi deci false fiinţe; dimpotrivă, zeul care semnifică începutul realităţii şi al fericirii, Osiris este reprezentat în Egipt printr-un simbol — **djed** — având drept element principal reprezentarea stilizată a coloanei vertebrale a lui Osiris; ceea ce este rău şi impur este nevertebrat, adică lipsit de substanţialitate; ceea ce este bun şi real, coloana vertebrală, reprezintă însăşi baza existenţei acestora. Pentru ca interpretarea noastră să nu pară arbitrară, îl vom aminti pe Ernst Mach; el neagă nucleul real al personalităţii, substanţa ei; în conştiinţa umanităţii există însă o anumită reprezentare a personalităţii şi, prin urmare, cercetătorul onest, trebuie să găsească, într-un fel sau altul, baza psihologică a acestei reprezentări. Mach o găseşte tocmai în acea parte a corpului omenesc care rămâne inaccesibilă experienţei exterioare a omului însuşi: această parte, care transcende văzul este, consideră el, nu alta decât spatele, mai precis, **şira spinării**. După cum vedem, pozitivismul onest l-a dus pe acest hiper-pozitivist în punctul de pornire al psihologiei germane, la minunatele poveşti ale lui Caesarius von Heislerbach[6].

Răul şi impurul sunt, în general, lipsite de realitate autentică, fiindcă numai binele este real şi tot ceea ce lucrează prin el. Dacă gândirea medievală l-a numit pe diavol „maimuţa lui Dumnezeu", iar ispititorul i-a ademenit pe primii oameni cu gândul că ar putea fi „ca nişte dumnezei" (Fac. 3,5), nu dumnezei prin substanţă, ci doar printr-o înşelătoare aparenţă, atunci se poate vorbi, în general, despre păcat ca despre o maimuţă, o mască, o realitate fictivă, lipsită de forţă şi de substanţă. Substanţa (esenţa) omului este imaginea lui Dumnezeu şi de aceea păcatul, care pătrunde, după cuvântul Apostolului (II Petru 1, 13-14) „întreg cortul" personalităţii, nu numai că nu serveşte cauza manifestării exterioare a esenţei personalităţii, ci, dimpotrivă, ferecă această esenţă. Modul de manifestare a personalităţii se desprinde astfel de nucleul său esenţial şi, prin desprindere, devine o pojghiţă.

Fenomenul („iavlenie"), această lumină prin care obiectul perceput este integrat subiectului care îl percepe, se transformă atunci în întuneric, separând şi izolând cunoaşterea subiectului cunoscător, inclusiv a sinelui ca subiect cu-

Scanned with OKEN Scanner

noscător; fenomenul („iavlenie") în sensul obișnuit, platonician, eclesial, în sens de realitate care se manifestă („vâiavlenie") sau se dezvăluie, devine un fenomen kantian, pozitivist, iluzionist. Ar fi o gravă eroare să spunem că fenomenul kantian nu există și că termenul este lipsit de sens, după cum ar fi o eroare și mai mare să negăm existența fenomenului platonician și semnificația termenului respectiv. Dar, și într-un caz, și în altul, se au în vedere diferite faze spirituale ale existenței și, în timp ce platonismul, îndeosebi în concepția eclesială despre lume, se referă la ceva nobil și sfânt, același termen, în sens kantian, desemnează răul și păcatul; totuși, ambele curente de gândire au propriul lor obiect de investigație.

Separând fenomenul de esență, păcatul introduce prin aceasta în chip —care este revelația cea mai curată a imaginii lui Dumnezeu — trăsături exterioare, străine de acest principiu spiritual și, prin aceasta, întunecă lumina lui Dumnezeu. Fața („liță") este lumină amestecată cu întuneric, este trup ros de răni care îi sluțesc formele frumoase. Pe măsură ce păcatul pune stăpânire pe personalitatea cuiva, și fața aceluia încetează să mai fie fereastra prin care radiază lumina lui Dumnezeu, începând să arate, din ce în ce mai vizibil, pe geamurile sale pete de murdărie. Fața se desprinde de personalitate, de principalul său modelator, își pierde vitalitatea, încremenind în masca patimii care îl stăpânește. Dostoievski evidențiază pregnant masca lui Stavroghin — o mască de piatră, în loc de față; este una din treptele degradării, pe această cale, a personalității. Iar mai departe, când fața se preface într-o mască, dacă ar fi să-l credem pe Kant, nu mai putem afla nimic despre noumen, iar dacă ne vom lua după pozitiviști n-am avea temei să afirmăm că există. Dacă, după cuvântul Apostolului (I Tim. 4, 2) „cugetul este înfierat" și nimic, nici o singură rază pornită de la imaginea lui Dumnezeu nu mai ajunge să atingă aparenta suprafață a personalității, nu putem ști dacă nu cumva judecata lui Dumnezeu s-a și pronunțat și dacă nu i-a fost luată și asemănarea cu Dumnezeu, dată de Cel ce S-a pus chezaș pentru ea și imagine a Lui. Poate că talantul continuă să fie păstrat sub un strat de colb întunecat. Sau poate că acea personalitate s-a procopsit de mult, în sensul că nu mai are coloană vertebrală.

Dimpotrivă, o ascensiune spirituală puternică luminează fața, făcând-o să semene cu o icoană purtătoare de lumină, izgonind orice întuneric, tot ceea ce nu înseamnă plenitudine și tot ceea ce a mai rămas imperfect pe față.

Scanned with OKEN Scanner

Atunci faţa devine portretul artistic al sinelui, un portret ideal, modelat din materialul viu al celei mai sublime arte, „arta artelor". Asceza este o asemenea artă, iar ascetul o dovedeşte nu numai prin cuvintele sale, ci şi prin propria sa persoană, o dată cu cuvintele. Nu o face printr-o demonstraţie abstractă, argumentând cu adevărurile pe care le **mărturiseşte**, ci prin aceea că învederează adevărul, adevărul realităţii, al realităţii plenare. Această mărturisire stă scrisă pe faţa ascetului: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri" (Mt. 5, 16). „Faptele voastre cele bune" nu sunt, câtuşi de puţin, „faptele bune" în sensul expresiei ruseşti, nu înseamnă filantropie şi moralism, ci **hèmôn ta kala erga**, adică lucruri măreţe, pline de lumină, manifestări armonioase ale personalităţii spirituale şi, înainte de toate, o faţă luminoasă, de o mare splendoare, a cărei frumuseţe face să iradieze în afară „lumina lăuntrică" a omului, pentru ca atunci, biruiţi de această lumină fără seamăn, oamenii să-L proslăvească pe Tatăl ceresc, a Cărui imagine pe pământ este de o asemenea strălucire. Aşa a strălucit primul mărturisitor al cauzei lui Dumnezeu, primul martir: „Şi, aţintindu-şi ochii asupra lui, toţi cei ce şedeau în sinedriu au văzut faţa lui ca o faţă de înger" (Fapte 6, 15); de la cel dintâi mărturisitor, până la cel pe care, nu se ştie de ce, unii l-au declarat ultimul — Prea Cuviosul Serafim[7] — am avut nenumărate mărturii ale chipurilor ascetice purtătoare de dumnezeiască lumină, care străluceau asemenea discului soarelui; oricine s-a apropiat de purtătorii unei vieţi pline de har a avut prilejul să vadă cu propriii ochi, fie şi numai mugurii acestei luminoase transfigurări din „faţă" în „chip".

Nu cred că trebuie să stăruim asupra ideii de prefacere şi de schimbare la faţă prin Biserică a omului în totalitate, adică a **corpului** omenesc, fiindcă nucleul făpturii omeneşti este imaginea lui Dumnezeu şi ea nu are nevoie să se preschimbe, fiind ea însăşi lumină şi curăţie, ea însăşi fiind formă creatoare care poate transforma orice personalitate empirică, orice om, orice trup. Iată un loc, asemenea multor altora, în care cuvântul lui Dumnezeu arată semnificaţia nevoinţelor ascetice: „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun, şi plăcut, şi desăvârşit. Căci, prin harul

ce mi s-a dat, spun fiecăruia dintre voi să nu cugete despre sine mai mult decât trebuie să cugete, ci să cugete fiecare spre a fi înţelept, precum Dumnezeu i-a împărţit măsura credinţei" (Rom. 12, 1-3).

Astfel, Apostolul îi povăţuieşte pe creştinii din Roma să înfăţişeze sau să aducă trupurile lor drept jertfă lui Dumnezeu; înfăţişarea trupului drept jertfă este o slujire exprimată prin cuvinte, adică o slujire înzestrată cu darul cuvântului, sau capabilă să mărturisească adevărul. Creştinul vorbeşte cu trupul său. Mai departe, Apostolul explică ce înseamnă, de fapt, a înfăţişa trupul drept jertfă; aceasta nu înseamnă un martiriu exterior, torturi sau moarte, fie şi numai pentru că jertfele de trupuri ale creştinilor erau urmarea osândei la care îi supuneau torţionarii, deci nu depindea de creştini să-şi înfăţişeze sau nu trupurile drept jertfă, în acest înţeles. Ceea ce depinde de om este arătat de Apostol prin cuvintele „nu vă potriviţi cu acest veac", adică nu vă adaptaţi schemei generale a veacului, legii generale de existenţă, caracteristicilor lumii de aici şi a stării ei actuale; aceasta ar fi în sens negativ; iar în sens pozitiv, „ci vă schimbaţi", sau, altfel spus, „transformaţi-vă", „transfiguraţi-vă", schimbaţi-vă modul de existenţă, legea, forma creaţiei. În ce constă schimbarea formei, a structurii sufleteşti a trupului, scoaterea ei din schema veacului acestuia şi transformarea în altceva? Apostolul spune: „Să vă schimbaţi prin înnoirea minţii", iar potrivit altor versiuni „înnoirea minţii voastre". Schimbarea trupului se obţine deci prin înnoirea minţii care focalizează întreaga fiinţă. Semnul dobândirii acestei înnoiri a minţii este a ţine seama de voinţa lui Dumnezeu care este bună şi desăvârşită. Acestei teze a sfinţeniei i se opune însă o antiteză, fiindcă, în strădania de a te supune voinţei lui Dumnezeu, apare ca o tendinţă firească dorinţa de a înţelege această voinţă prin propriile capacităţi şi de a substitui adevărata întâlnire cu cerul cu nişte consideraţii abstracte.

Fiecărui om Dumnezeu i-a hărăzit o anumită măsură a credinţei, adică un mod de a percepe „descoperirea lucrurilor nevăzute" (Evr. 11, 1). Nu poate exista o gândire sănătoasă decât în limitele acestei credinţe, ieşirea din aceste limite însemnând o pervertire. Apostolul îşi exprimă aforistic ideea în cuvinte cvasi-intraductibile: „**me hyperfronein par o dei fronein alla fronein eis to sôfronein**", punând într-o relaţie dihotomică noţiunea generală de **fronein**, cu noţiunile **hyperfronein** şi **sôfronein**. Primul dintre aceşti poli semnifică dependenţa trupurilor de veacul acesta, ceea ce duce la formarea unei măşti;

Scanned with OKEN Scanner

al doilea, care înseamnă preschimbare, ar putea fi completat cu cuvintele „după veacul care va să vină" şi atunci trupul va începe să radieze lumină de chip (icoană).

Biserica este calea care înalţă de la pământ la cer. În timpul dumnezeieştilor slujbe, o anumită mişcare lăuntrică, precum şi împărţirea spaţiului interior al bisericii, duce către o a patra dimensiune, cea a Tronului de Sus. Însuşi spaţiul, cum spuneam, structura bisericii, care converge prin stratificări periferice către un nucleu central, capătă aceeaşi semnificaţie. Mai exact spus, o semnificaţie non-analogă, dar literalmente şi numeric identică, considerată însă în funcţie de alte coordonate. Nucleul spaţial al bisericii este marcat prin straturi (învelişuri) succesive: pridvorul, pronaosul, naosul, altarul, sfânta masă, antimisul, potirul, Sfintele Taine, Hristos, Tatăl. Biserica, aşa cum am explicat mai înainte, este Scara lui Iacob (Fac. 27, 12); ea înalţă de la cele văzute, la cele nevăzute; altarul însă, considerat în totalitate, este deja un tărâm al nevăzutului, al desprinderii de lume, un spaţiu extramundan. Întreg altarul este cer; un loc către care ne putem înălţa cu mintea, **topós nóeros** sau chiar **tópos nóetos**[8], cu jertfelnicul său „cel mai presus de ceruri şi duhovnicesc"[9]. Potrivit diferitelor tâlcuiri simbolice atribuite bisericii, altarul înseamnă, şi este, de fapt, un spaţiu aparte aflat întotdeauna, faţă de restul bisericii, într-un raport de inaccesibilitate şi transcendentalitate. În timp ce biserica, după Sfântul Simeon Tesaloniceanul, închipuieşte, într-o interpretare hristologică, pe Hristos Dumnezeu-Omul, altarul are semnificaţia Divinităţii nevăzute a naturii Sale divine, biserica propriu-zisă semnificând văzutul, omenescul. Dacă această interpretare, la modul general, este antropologică, atunci, potrivit aceleiaşi explicaţii, altarul semnifică sufletul omului, iar biserica propriu-zisă, trupul. În interpretarea teologică a bisericii, aşa cum o face Sfântul Simeon, în altar trebuie să vedem taina Treimii, nepătrunsă de mintea omenească în esenţa ei, iar în biserică manifestarea cognoscibilă în lume a puterii proniatoare a Treimii. În sfârşit, interpretarea cosmologică a aceluiaşi Simeon vede în altar simbolul cerului, iar în biserica propriu-zisă, simbolul pământului. Este limpede că această diversitate de interpretări converge spre accentuarea însemnătăţii ontologice a altarului ca lume a nevăzutului.

Dar nevăzutul, tocmai fiindcă este nevăzut este prin el însuşi inaccesibil vederii senzoriale; şi altarul ca **noumen** ar fi inaccesibil privirilor lipsite de o

Scanned with OKEN Scanner

viziune spirituală, așa cum n-ar fi putut fi percepute prin simțuri coloanele, efluviile și draperiile de tămâie, dacă n-ar fi fost marcate de niște jaloane accesibile experienței senzoriale și care vădesc, într-un fel, lumea nevăzută. Separarea altarului este necesară pentru a i se sublinia semnificația, dar ea nu poate fi făcută decât prin elemente susceptibile a fi percepute în două moduri: dacă am avea de-a face numai cu realități spirituale, atunci acestea ar deveni inaccesibile neputinței noastre, conștiința noastră lipsindu-se de efectul lor benefic. Iar dacă s-ar limita numai la lumea văzutului, atunci n-ar mai putea fi determinat hotarul nevăzutelor și nici măcar nu s-ar ști unde se află.

Cerul nu poate fi delimitat de pământ, lumea de jos de Lumea de Sus, altarul de restul bisericii decât prin martori văzuți ai lumii nevăzute, prin simboluri vii ale fuziunii unuia cu celălalt, cu alte cuvinte, prin făpturi sfinte. Ele sunt vizibile în lumea văzutelor, libere de orice dependență de lumea aceasta, dar și-au schimbat trupul și și-au înnoit mintea și sălășluiesc în lumea nevăzută, „mai presus de orice vălmășag lumesc". De aceea și sunt martori ai nevăzutului — martori ai lor înșiși, prin însăși înfățișarea lor, prin chipul lor. Ei trăiesc împreună cu noi și sunt accesibili comunicării, chiar mai accesibili decât noi; ei nu sunt năluci ale pământului, ci stau bine înfipți în pământ, deloc abstracți, deloc pribegi. Dar ei — și nu numai ei — nu-și sfârșesc viața în uitare, aici pe pământ; ei sunt idei, vii idei ale lumii nevăzutelor. Sunt, am putea spune, martori la granița dintre văzute și nevăzute ca niște simbolice imagini ale unor vedenii, la trecerea de la o conștiință la alta. Ei sunt sufletul viu al omenirii prin care aceasta pătrunde în Lumea de Sus, lăsând deoparte orice visare iluzorie în momentul trecerii și confundându-se cu o altă lume atunci când se vor întoarce în lumea de jos, vor arăta că s-au putut preschimba prin ei înșiși în imagini îngerești, ale unei lumi îngerești și, nu întâmplător, acești martori, cu chipurile lor îngerești care ne fac apropiat și accesibil nevăzutul, și-au dobândit de multă vreme în popor faima de „îngeri în trup". Așa se formează talazurile de nori, la marginea curenților aerieni de felurite altitudini și direcții, pe culmile pe care se izbesc, unele de altele, straturile oceanului aerian; de aceea, vânturile din care se iscă nu pot să le mâne prea departe, astfel încât aceste straturi de nori rămân neclintite în fața impetuoaselor torente aeriene ale verii. Ca și cețurile care împresoară piscul muntelui, bântuie în jurul muntelui vântoasele, dar cușma de ceață rămâne neclintită. O astfel de ceață se

formează la limita dintre văzut şi nevăzut. Ea învăluie tot ce nu poate fi pătruns de vederea neputincioasă, dar, în acelaşi timp, ea vădeşte prezenţa a ceea ce este mai presus de lume. Îndreptând ochii duhovniceşti larg deschişi spre Prestolul lui Dumnezeu, ajungem să contemplăm vedenii celeste — norul care învăluie muntele Sinai — taina prezenţei divine care, învăluind, descoperă şi mărturiseşte această taină. Este „norul de mărturii" (Evr. 12, 1) al Sfinţilor. Ei dau roată altarului; ei sunt „pietrele vii" din care este durat peretele viu al iconostasului, fiindcă ei se află deodată în două lumi şi cuprind în ei viaţa de-aici şi viaţa de dincolo. Apărând în faţa ochilor plini de admiraţie ai minţii, Sfinţii mărturisesc despre lucrarea tainică a lui Dumnezeu, mărturie pe care o aduc cu **chipurile lor**. Viziunea spirituală este simbolică, învelişul empiric se lasă pătruns pe de-a-ntregul de lumina de sus. Bariera altarului care desparte două lumi este iconostasul. Am putea numi iconostas doar cărămizile, pietrele, scândurile...

Iconostasul este hotarul dintre lumea văzută şi cea nevăzută şi această barieră a altarului îşi vădeşte rostul făcându-se accesibilă conştiinţei noastre graţie cetei sfinţilor, norului de mărturisitori care înconjoară Prestolul lui Dumnezeu, sfera slavei cereşti care mărturiseşte taina. Iconostasul este o **vedenie**. El face să ni se arate sfinţi şi îngeri — angelofanie —, să-şi facă apariţia martorii cereşti şi, înaintea tuturor, Maica Domnului şi Însuşi Hristos în Trup, acei martori care vestesc ce se află de partea cealaltă a trupului. **Iconostasul înseamnă înşişi sfinţii**. Şi dacă toţi cei ce vin să se roage în biserică ar fi într-o măsură îndestulătoare plini de Duh Sfânt, dacă ochii tuturor celor ce se roagă ar fi întotdeauna văzători, n-ar mai fi nevoie de nici un iconostas în biserică, ar fi de-ajuns doar cei ce stau înaintea lui Dumnezeu Însuşi, mărturisindu-L cu chipurile lor şi cu cuvintele lor, vestitoare ale slăvitei şi înfricoşătoarei Sale prezenţe.

Din pricina neputinţei vederii duhovniceşti a rugătorilor, Biserica, în grija pe care le-o poartă, s-a aflat în situaţia de a alcătui un palid substitut spiritual; aceste viziuni cereşti clare, luminoase, limpezi, iar urma lor să fie **marcată**, fixată la modul material, prin culoare. Iconostasul material, această proteză a spiritualităţii, nu ascunde ceva ochilor credincioşilor, lucruri tăinuite, în stare să stârnească curiozitatea, aşa cum, din ignoranţă şi egoism, îşi închipuie unii; dimpotrivă, el le arată celor pe jumătate orbi, tainele altarului, deschide şchiopilor şi schilozilor intrarea într-o altă lume care le rămânea închisă din cauza

Scanned with OKEN Scanner

propriei lor obtuzități, strigă urechilor surde despre Împărăția Cerurilor, făcând aceasta după ce urechile s-au arătat insensibile la vorbirea pe un ton obișnuit. Firește că strigătul este lipsit de acele subtile și bogate mijloace de expresie pe care le posedă o vorbire liniștită. Dar cine-i vinovat, dacă această vorbire nu numai că n-a fost prețuită, dar n-a fost nici măcar luată în seamă, și ce s-ar mai fi putut face în asemenea condiții decât să se strige? Înlăturați iconostasul material și atunci altarul ca atare va dispare cu totul din conștiința mulțimii; în fața lui se va ridica un perete fără grai; iconostasul deschide în el o fereastră, prin ale cărei geamuri putem vedea, cel puțin ceea ce se vede dincolo de ele; îi vedem pe martorii vii ai lui Dumnezeu. Distrugându-se icoanele, fereastra se astupă cu zid. Iar dacă se înlătură geamurile, care atenuează lumina spirituală, făcând-o accesibilă celor ce sunt în stare să o vadă nemijlocit, într-un spațiu transparent și anaerob — vorbind la figurat — aceasta ne-ar face să respirăm aerul pur, eteric, să trăim în lumina slavei lui Dumnezeu. Când se va întâmpla aceasta, iconostasul material își va pierde, de la sine, rostul, după cum își va pierde rostul orice imagine a acestei lumi și chiar credința și speranța, fiindcă veșnica slavă a lui Dumnezeu va putea fi contemplată prin dragoste.

După cum unui student în medicină, lipsit de experiență, pentru a-l face să rețină căile și direcția circulației sanguine, trebuie să-i arăți vene injectate cu vreun colorant, după cum cel ce începe să învețe geometria trebuie să se deprindă a deosebi, prin percepție fizică, liniile și suprafețele la care se referă argumentele teoretice, după grosimea și aspectul liniei, după culoare, tot așa, la primii pași ai educației morale, profesorul prezintă elevului bolile, necazurile, suferințele ca pe niște consecințe evidente ale viciilor. Dar, atunci când atenția a devenit îndeajuns de sensibilă, nemaiavând nevoie de stimuli exteriori pentru a se concentra asupra unui anumit obiect, când devine capabilă să distingă singură în masa de zgomote și de impresii senzoriale un semn sau un lucru, chiar rătăcit printre altele, mai frapante, dar care nu merită a fi luate în seamă, sub raportul cunoașterii, atunci atenția se poate lipsi de suporturi senzoriale; lumea spirituală, nevăzută, nu este departe de noi; ea ne înconjoară, iar noi ne simțim ca pe un fund de ocean, cufundați în oceanul luminos al harului. Totuși, din lipsă de obișnuință, din imaturitatea ochiului duhovnicesc, nu luăm în seamă acest imperiu purtător de lumină, adesea nici nu-i bănuim prezența, simțind numai cu inima, nedeslușit, la modul general, curenții spirituali din jurul nostru.

Scanned with OKEN Scanner

Când Hristos l-a vindecat pe orbul din naştere, acela a văzut mai întâi oamenii ca pe nişte copaci umblând; este o primă formă de arătare cerească. Noi însă nu vedem îngerii zburând, nici precum copacii umblători, nici precum umbra unei păsări îndepărtate, care a nimerit între noi şi soare, deşi cei mai sensibili simt uneori puternica zbatere a aripilor de îngeri, dar aceste zbateri se simt doar ca o boare delicată. Icoana este şi nu este o vedenie (arătare) cerească; ea este de fapt linia care dă contur vedeniei. Vedenia nu este icoană; ea constituie o realitate în sine; dar icoana ale cărei contururi se suprapun pe o imagine spirituală, devine, în conştiinţa noastră, însăşi acea imagine, în timp ce în afara ei, prin ea însăşi şi la modul abstract, nu este imagine şi nici icoană, ci o simplă scândură. În acelaşi mod, fereastra este fereastră, în măsura în care în spatele ei se întinde o zonă de lumină; atunci fereastra propriu-zisă, care ne dă lumină, nu este ceva ce „aduce" a lumină, nu se leagă de nişte asociaţii subiective, de nişte reprezentări concepute subiectiv asupra luminii, ci este lumina **însăşi** în identitatea sa ontologică, acea lumină indivizibilă şi inseparabilă de soare, care luminează în spaţiul exterior. Dar ea singură, de la sine, în afara funcţiei sale, deci fără nici o legătură cu lumina, fără nici o întrebuinţare, fereastra nu este fereastră, ci un lucru mort. Independent de lumină, nu-i decât lemn şi sticlă. Ideea este simplă, dar aproape de fiecare dată nu se merge decât până la jumătatea drumului, în timp ce ar fi mai corect, sau să nu meargă doar până acolo, sau să meargă până la capăt.

Ideea curentă potrivit căreia simbolul îşi este suficient sieşi, deşi parţial convenţională şi reală, este de fapt profund greşită, pentru că simbolul este sau mai mult, sau mai puţin decât aceasta. Dacă simbolul îşi propune şi atinge un scop, atunci el este, realmente, indisociabil de acest scop, de realitatea superioară manifestată de el. Dacă nu revelează o realitate, atunci înseamnă că nu-şi atinge scopul şi, în consecinţă, nu trebuie să vedem în el o organizare, o formă care ţinteşte spre un scop şi deci, lipsit de scop, el nu este un simbol, nu este un instrument spiritual, ci doar un material sensibil. Repetăm, nu există fereastră prin sine însăşi, fiindcă noţiunea de fereastră, ca şi aceea de orice instrument obţinut prin cultură şi civilizaţie, cuprinde în ea, în mod constitutiv, o finalitate; tot ce nu are finalitate nu reprezintă o manifestare de cultură. În consecinţă, sau fereastra este lumină, sau este lemn şi sticlă, dar niciodată nu poate fi pur şi simplu fereastră.

Scanned with OKEN Scanner

Tot așa și icoanele sunt „reprezentări vizibile ale unor priveliști tainice și suprafirești", potrivit Sfântului Dionisie pseudo-Areopagitul. În ce privește icoana, ea este mai mult decât ar putea fi prin ea însăși atunci când devine o vedenie cerească sau mai puțin decât ea însăși, atunci când nu descoperă nici unei conștiințe lumea suprasensibilă, în acest caz nefiind altceva decât scândură pictată. Este profund falsă acea tendință modernă potrivit căreia, în iconografie, trebuie să vedem o artă veche, o pictură veche și este falsă în primul rând fiindcă, dincolo de pictură, în general, este tăgăduită forța specifică a icoanei.

Chiar și pictura ca atare este întotdeauna ceva mai mult sau mai puțin decât ea însăși. Scopul oricărei picturi este acela de a-l duce pe privitor dincolo de ceea ce îi oferă, la modul senzorial, culorile și pânza, într-o anumită realitate; atunci opera plastică se identifică cu toate simbolurile sale, cu caracteristicile lor ontologice fundamentale, devine ceea ce ele simbolizează. Iar dacă pictorul nu și-a atins scopul — în general, sau în raport cu un anumit privitor — iar lucrarea nu indică o altă direcție decât înspre ea însăși, atunci nici nu poate fi vorba de operă de artă, ci de o mâzgălitură, o nereușită etc., etc. În ce privește icoana, țelul ei este să poarte conștiința privitorului în lumea spirituală, să-i arate „priveliști tainice și suprafirești". Dacă, în urma unei aprecieri sau, mai exact, prin instinctul vreunui privitor, se vădește că acest țel nu este câtuși de puțin atins, dacă nu este trezită o cât de îndepărtată senzație a realității altei lumi, așa cum mirosul de iod al algelor vădește de la distanță prezența mării, atunci, ce altceva am putea spune despre o icoană decât că n-a reușit să intre în sfera operelor de cultură și că valoarea ei este numai materială sau, în cel mai bun caz, arheologică? „Și, după cum atunci arătatu-s-a — scrie Cuviosul Iosif Volоțki[10] despre icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov — tot așa și astăzi binevoit-a a se închipui și a se zugrăvi și, pentru această închipuire, aduce-I-se Sfintei, De-o-Ființă și De-Viață-Făcătoarei Treimi, întreit sfântă cântare; cu nesfârșită dorință, cu nemăsurată dragoste înalță-se duhul nostru către acel Prototip a cărui asemănare nu poate fi atinsă. Această arătare materială face să zboare mintea și gândul spre dorul și dragostea dumnezeiască; nu cinstim materia, ci cele ce ni se arată, chipul frumuseții lor; căci cinstirea icoanei se îndreaptă către prototip, iar noi nu ne sfințim și nu ne luminăm mințile cu Duhul Sfânt acum, ci în veacul viitor, când mare și negrăită răsplată vom primi și când trupurile sfinților mai tare decât soarele

Scanned with OKEN Scanner

vor străluci, ale celor ce cu dragoste, prin ceea ce este înfățișat pe icoane, sărută și cinstesc cu dragoste Dumnezeirea, Cea una în trei ipostasuri, se roagă Prea Cinstitei Acestei Dumnezeiri înfățișată în chipul Sfintei și De-Viață-Făcătoarei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Dumnezeul nostru, Căruia Îi aducem mulțumită și închinăciune".

Iată cum este înțeleasă iconografia ca instrument de cunoaștere suprasenzorială, de către cei ce îi îndrumau pe zugravii de icoane și care zugrăveau ei înșiși; acesta este scopul icoanei. Potrivit uneia dintre definițiile Sinodului al VII-lea Ecumenic, „pictorului îi aparține doar natura tehnică", în timp ce **diataxis**, adică organizarea, construcția, compoziția și, chiar mai mult, în general, forma artistică, depindea, în mod evident, de Sfinții Părinți. Această indicație esențială nu este o dovadă de normare antiartistică, doctrinară, a creației iconografice, prin reguli și considerente exterioare în raport cu creația, nu înseamnă o cenzură exercitată asupra icoanelor, ci învederează doar recunoașterea acordată de Biserică adevăraților iconografi, aceștia fiind Sfinții Părinți. Ei creează contemplând ceea ce trebuie să redea icoana; cum ar putea picta o icoană unul ce nu numai că nu are înaintea ochilor, dar nici măcar n-a văzut vreodată prototipul său, exprimându-ne în limbajul picturii, „modelul"? Dacă și în domeniul cunoașterii senzoriale, aflându-se din copilărie mereu în mijlocul naturii, pictorul caută un model, deși a văzut nenumărate obiecte analoge, n-ar fi cea mai mare obrăznicie să pretinzi că poți reprezenta lumea suprasenzorială, cu maximă exactitate, lume pe care înșiși sfinții n-au contemplat-o decât în momente unice, având parte numai de viziuni fragmentare?

Pictura religioasă a Apusului, începând cu Renașterea, a fost în întregime neadevărată sub raport artistic. Proclamând în vorbe apropierea și fidelitatea față de realitatea înfățișată, pictorii, străini cu totul de acea realitate pe care aveau pretenția și îndrăzneala de a o reda, n-au socotit necesar să țină seama măcar de acele puține indicații lăsate de tradiția iconografică, privitoare la natura lumii spirituale, pe care le transmitea Biserica Catolică. Or, iconografia înseamnă surprinderea unor imagini cerești, concentrarea pe o bucată de scândură a norului viu de martori, adunați în jurul Prestolului divin ca un fum de jertfă. Icoanele redau la modul material aceste chipuri, pătrunse de o semnificație nepământească, iar aceste idei suprasenzoriale fac accesibile și aproape la îndemâna tuturor aceste viziuni. Martori ai acestor martori, icono-

Scanned with OKEN Scanner

grafii ne redau imaginile, **eidé, eikones**, vedeniilor lor. Icoanele, prin forma lor artistică, mărturisesc nemijlocit şi intuitiv realitatea acestei forme; ele vorbesc, dar cu linii şi culori. Este Numele lui Dumnezeu scris cu culori, fiindcă ce este imaginea lui Dumnezeu ? Lumină spirituală de la un chip sfânt, Numele lui Dumnezeu întipărit pe o persoană sfântă. După cum martorul, un mucenic sau un sfânt, deşi el este cel care vorbeşte, nu aduce mărturie despre sine, ci despre Domnul, şi nu se arată pe sine, ci pe Domnul; tot aşa şi martorii martorilor-iconografi nu fac dovada artei lor iconografice, adică nu se mărturisesc pe sine, ci pe sfinţi, pe martorii Domnului şi, prin aceasta, pe Însuşi Domnul.

Dintre toate dovezile filosofice ale existenţei lui Dumnezeu, cel mai convingător sună cea care nici măcar nu este pomenită în manuale. Ea ar putea fi exprimată prin următorul silogism: „Există Sfânta Treime a lui Rubliov, deci există Dumnezeu".

În reprezentările iconografice vedem chipurile sfinţilor iradiind de har şi de lumină, iar în ele, în aceste chipuri, Se arată Divinitatea, Dumnezeu Însuşi. Iar noi, asemenea samarineanului, zicem iconarilor: Credinţa noastră nu se datorează faptului că prin icoanele voastre mărturisiţi sfinţenia sfinţilor; ci, datorită lucrului penelului vostru, am început noi înşine să deslușim mărturia sfinţilor, nu prin cuvintele, ci prin chipurile lor; am auzit noi înşine preadulcele glas al Cuvântului lui Dumnezeu, al credinciosului martor, glasul al cărui sunet, de dincolo de fire, pătrunde întreaga fiinţă a sfinţilor, conducându-i la desăvârşită armonie. Dar nu voi aţi creat aceste imagini, nu voi aţi dat la iveală aceste idei vii ochilor noştri plini de încântare; au apărut ele singure în conştiinţa noastră; voi n-aţi făcut decât să daţi la o parte opreliştile care le acopereau lumina. Ne-aţi ajutat să ne vindecăm albeaţa care ne acoperea ochii sufletului. Acum vedem, cu ajutorul vostru, dar nu măiestria voastră ne-a deschis ochii, ci existenţa deplină şi reală a acestor chipuri.

Iată, mă uit la icoană şi spun în sinea mea: „Este Ea însăşi, nu o reprezentare a Ei, Ea însăşi contemplată indirect, prin mijlocirea artei iconice. O văd pe Maica Domnului, pe însăşi Maica Domnului, şi mă rog chiar Ei, faţă către faţă, şi câtuşi de puţin reprezentării. Pentru că în conştiinţa mea nu apare doar o reprezentare, care n-ar fi decât scândura vopsită, ci apare însăşi Maica Domnului. O fereastră nu-i decât o fereastră, iar planşeta unei icoane o simplă planşetă, cu culori, cu lacuri. Dar prin fereastră se vede însăşi Maica Dom-

Scanned with OKEN Scanner

nului; prin fereastră îmi apare Maica Prea Curată, ca o vedenie, pictorul doar mi-a arătat-o ; n-a creat nimic, a ridicat o perdea, iar cea care stă după perdea este o realitate obiectivă, care ni se arată ca atare, şi mie, şi pictorului, iar el n-o creează, chiar dacă s-ar afla într-o clipă de maxim avânt al inspiraţiei, ci doar o descoperă".

Poţi să subestimezi o icoană, în raport cu semi-recunoaşterile pozitiviste aflate în circulaţie sau să o supraestimezi, dar în nici un caz nu te poţi mărgini doar la semnificaţia ei psihologică şi asociativă, adică să o consideri un simplu tablou. Orice tablou, printr-o simbolistică de care nu se poate face abstracţie, îşi dezvăluie conţinutul său spiritual, în timp ce noi „ne înălţăm sufleteşte de la imagini la prototip"[11], adică suntem într-o relaţie ontologică cu prototipul însuşi; atunci şi numai atunci, semnul tangibil se umple de sevele vieţii şi, prin aceasta nedespărţit de prototipul său, nu va mai fi o simplă „reprezentare", ci, primul sau unul dintre primele valuri trezite de realitate, iar toate celelalte modalităţi prin care ni se descoperă realitatea sunt unde pornite de la ea, mergând până la contactul de fiecare zi cu realitatea; fiindcă ne aflăm mereu în relaţie cu energia fiinţei şi, prin această energie, cu fiinţa însăşi, dar nu într-o relaţie nemijlocită. Icoana, fiind o **manifestare** a energiei, o lumină de esenţă spirituală, mai precis, o manifestare a harului divin, este mai mult decât ar dori să o considere gândirea dornică să-şi atribuie un certificat de „luciditate"; dacă acest contact de esenţă spirituală nu s-ar produce, ea n-ar avea, în general, nici o valoare de cunoaştere.

Iată-ne deci, intraţi din plin în controversele iconoclaste, legate de utilizarea termenului şi conceptului de anamneză — funcţie memorizatoare. Apărătorii icoanelor se referă de nenumărate ori la importanţa anamnetică, **memorizatoare** a icoanei; icoanele, spun Sfinţii Părinţi, şi prin ei Sinodul al şaptelea Ecumenic, aduc aminte rugătorilor de prototipurile lor, astfel încât, privind icoanele, credincioşii îşi înalţă mintea „de la chip, la prototip" (sau „protochip"). Aceasta este terminologia teologică, foarte durabil încetăţenită. De foarte multe ori însă, aceste expresii sunt prost interpretate, într-un sens psihologic şi subiectiv, care altereză în mod fundamental gândirea Sfinţilor Părinţi, de aşa manieră încât, sub aparenţa apărării icoanelor, se restabileşte — şi încă într-un mod brutal şi necondiţionat — iconoclasmul. Vechiul iconoclasm, asupra căruia a triumfat doctrina Bisericii, părea mai ingenios, mai

Scanned with OKEN Scanner

subtil, mai prudent, mai complex în raţionamentele sale decât actualele refrene pe aceeaşi temă exprimate de raţionalism şi de protestanţi. Fiindcă iconoclaştii nu negau câtuşi de puţin dreptul la existenţă şi utilitatea picturii religioase; iconoclaştii, dacă ar fi să ne exprimăm în limbaj contemporan, recunoşteau importanţa subiectiv-asociativă a icoanei, dar negau existenţa, în icoane, a unei relaţii ontologice cu prototipurile şi, în consecinţă, şi orice cult al icoanelor — sărutarea icoanelor, rugăciunea, tămâierea, aprinderea de lumânări în faţa lor etc., etc. Adresat unei „reprezentări" a obiectului venerat, unui „dublu" al acestuia, făcându-se abstracţie de prototip, nu putea fi — se considera — decât o formă vinovată de idolatrie. Dacă icoanele sunt „reprezentări", atunci devine o absurditate şi un păcat să atribui acestor materiale pedagogice o „cinstire" care se cuvine doar Unuia Dumnezeu şi atunci străvechea credinţă a Bisericii, cum că prin cinstirea imaginii se cinsteşte prototipul, ridică un mare semn de întrebare. În timpul disputelor iconoclaste, oamenii ştiau însă în ce constă obiectul disputei şi ce-i determină să nu fie de acord între ei. Erau două tabere: iconodulii şi iconoclaştii. Astăzi şi iconodulii profesează concepţii iconoclaste, neştiind ei înşişi dacă apără icoanele sau dacă le tăgăduiesc. Se întâmplă aşa fiindcă este dat uitării faptul că disputa referitoare la icoane s-a produs în secolul al IX-lea şi nu cu zece veacuri mai târziu; în Bizanţ, nu în Anglia, pe solul filosofiei lui Platon şi Aristotel, nu a lui Hume, Mill, Bain. Introducând în terminologia patristică, cea a Sinoadelor Ecumenice, conţinutul senzualismului englez şi al psihologiei senzualiste, substituindu-se astfel însemnătatea lor ontologică subtextuală, bazată pe idealismul antic, apărătorii de astăzi ai icoanelor au ieşit învingători într-o luptă pierdută cândva de iconoclaşti.

Aşadar, ce semnificaţie au, în hotărârile Sinoadelor Ecumenice, termeni precum: **prototip, imagine,** caracter **memorizator, minte** (inteligenţă) etc.?

Deci icoana rememorează un anumit prototip (sau „protoimagine"), adică trezeşte în conştiinţa privitorului o viziune (vedenie) spirituală; pentru cine percepe această vedenie limpede, în mod conştient, ea devine o nouă, o a doua arătare, pe care icoana a făcut-o să devină ea însăşi limpede şi conştientă. Altuia, icoana îi trezeşte o percepţie spirituală aflată în subconştient, în stare latentă, dar, în orice caz, nu confirmă existenţa unei asemenea percepţii, ci numai sensibilizează conştiinţa, apropie de ea o experienţă personală de acest fel. În timpurile când înflorea lucrarea rugăciunii la marii asceţi nevoitori,

Scanned with OKEN Scanner

icoanele nu erau doar fereastra prin care puteau fi văzute persoanele înfățișate în ele, ci ușa prin care aceste persoane pătrundeau în lumea sensibilă. Atunci când se arătau credincioșilor în rugăciune, sfinții coborau tocmai din icoane.

Într-o măsură mai mică — dar înrudită în esență cu aceste cazuri — de asemenea manifestări aveau parte mulți oameni, care nu erau, nici pe departe, asceți. Am în vedere acel sentiment acut al realității lumii spirituale, care îi încearcă și care îi copleșește, dintr-o dată, pe mai toți cei ce văd pentru prima dată o operă sacră de artă iconică. Aici nu-și mai au locul considerațiile despre caracterul subiectiv al acestei arte, artă care se dezvăluie privirii spirituale și fizice atât de viu, atât de incontestabil obiectiv și de original. Icoana se descoperă privirii asemenea unei luminoase vedenii, răspânditoare de lumină. Indiferent cum ar fi expusă, în ce poziție s-ar afla, nu poți spune altfel despre această vedenie decât că se înalță, planează. Ea este percepută ca și cum s-ar afla deasupra a tot ce o înconjoară, găsindu-se într-un alt spațiu, al său și într-un alt timp: al eternității. În fața ei, se domolește văpaia patimilor și focul grijilor lumești; ea este percepută ca o realitate extramundană, aparținând unei lumi de o altă calitate, mai bună, lucrând asupra noastră de pe tărâmul ei. Neîndoielnic, ea există, este produsul unui penel, dar ne depășește într-o asemenea măsură, încât, în fața irezistibilei, biruitoarei sale frumuseți, nu ne vine să ne credem ochilor. În acest mod lucrează asupra privitorului „Treimea" lui Rubliov, aceasta este și neasemuita impresie pe care ne-o lasă „Maica Domnului din Vladimir". Dar acestea, și alte câteva, sunt opere unice, care izbesc copleșitor, dintr-o singură lovitură, privirea cea mai insensibilă, deși nu trebuie considerate cu totul aparte față de altele. Păstrând esențialul în formele iconografice ale icoanelor de factură superioară — folosesc pentru moment această formulă — toate icoanele ascund în ele posibilitățile unor asemenea revelații spirituale, chiar dacă sub un văl mai mult sau mai puțin penetrabil. Dar vine ora când icoana îi dă celui ce o contemplă într-o anumită stare sufletească forța de a-i simți esența duhovnicească, chiar și sub învelișul care îi denaturează formele, și atunci icoana prinde viață și lucrează, după cum îi este rostul: depune mărturie pentru Lumea de Sus:

Mă rog Ție, Maică a Domnului,
Mă rog luminoasei Tale icoane,

Scanned with OKEN Scanner

Mă rog, nu pentru mântuire şi nici
Fiindcă aş avea de purtat o bătălie,
Nici din recunoştinţă, nici din pocăinţă,
Nici pentru sufletul meu pustiit,
Suflet rătăcitor, într-o lume stearpă.
Mă rog vrând să încredinţez Prea Curatei Fecioare,
Înflăcăratei mijlocitoare, pământul cel rece.

Această revelaţie în faţa icoanei Maicii Domnului a apărut în sufletul zbuciumat şi răzvrătit al lui Lermontov. Nu numai această poezie atestă învăţătura Bisericii că toate icoanele sunt făcătoare de minuni, adică pot fi ferestre către veşnicie, deşi nu orice icoană a avut sau are o asemenea putere. Modul de a se arăta al icoanei, în înţelesul propriu al cuvântului, trimite la arătările săvârşite de ea: la semnele harice care s-au vădit prin ea. Iar cea dintâi şi în mod necesar manifestare a unui ajutor miraculos este vindecarea sufletului, prin contactul cu lumea spirituală, graţie icoanei. În acest fel, icoana ni se descoperă întotdeauna ca un fapt al realităţii divine. Icoana poate fi realizată artistic într-o măsură mai mare sau mai mică, dar la baza ei trebuie să stea, negreşit o veritabilă percepţie a lumii de dincolo, o veritabilă experienţă sufletească. O experienţă susceptibilă să fie fixată de prima dată în icoana respectivă, care devine atunci prima revelaţie mărturisită a unei experienţe trăite. O asemenea icoană **de primă apariţie** sau **prototipică**, cum se spune, va fi considerată sursa; ea corespunde manuscrisului original care relatează o revelaţie trăită. Pot exista însă şi cópii ale acestei icoane, care o reproduc cu mai multă sau mai puţină fidelitate. Dar conţinutul lor spiritual nu este nou în raport cu prototipul, însă nici nu **seamănă** cu prototipul. El este **acelaşi** cu al prototipului, deşi ne apare sub un înveliş inexpresiv şi cu trăsături şovăielnice. Tocmai pentru că acest conţinut nu este „asemănător", ci „identic", devine posibilă repetarea icoanei, cu anumite modificări, variante ale transcripţiei de bază.

Dacă iconograful nu a reuşit să trăiască el însuşi ceea ce pictează, dacă, deşi inspirat de model, a fost atins de realitatea acestuia, dacă este totuşi un artist conştiincios, se va strădui să redea cât mai exact în reproducerea sa, trăsăturile exterioare ale originalului, dar, aşa cum se întâmplă deseori în asemenea cazuri, nu va putea să cuprindă icoana în totalitatea ei şi se va risipi în linii şi

Scanned with OKEN Scanner

straturi de culoare, redând esențialul cu aproximație. Din contra, dacă i s-a deschis, prin original, realitatea spirituală pe care vrea s-o reprezinte, atunci, văzând a doua oară această realitate, într-un mod îndeajuns de clar, va dobândi, cu adevărat, o viziune proprie și se va delimita prin renunțare la fidelitatea caligrafică față de model. Într-un manuscris care descrie o țară care a mai fost descrisă o dată, pot să apară nu numai o caligrafie personală, dar și expresii proprii, deși, în fond, rămâne aceeași descriere a aceleiași țări. Deosebirile apărute în cazul reproducerii aceleiași icoane „princeps" nu arată câtuși de puțin subiectivismul lucrului reprezentat și nici un arbitrariu iconografic, ci tocmai invers: o realitate vie, care, rămânând ea însăși, poate să apară în mod diferit, în funcție de condițiile vieții spirituale percepute de artist. Dacă nu luăm în considerație copiile servile, rezultat al unor reproduceri mecanice, diferența dintre icoanele „princeps" și copiile lor este aproximativ aceeași, ca între descrierea unei țări descoperite prima oară și impresiile călătorului care o vizitează luându-se după acele descrieri; oricât de importantă din punct de vedere istoric ar fi cea dintâi, cea de-a doua poate fi mai completă și mai exactă. Tot așa și în iconografie, unde repetările s-au dovedit deosebit de prețioase, aducând mărturii ale veracității lor metafizice și ale unei concordanțe superioare originalului.

Dar, în orice caz, la baza icoanei stă experiența spirituală. În funcție de aceasta, după sursa de apariție a icoanei, pot fi clasate următoarele categorii de icoane: 1) **Icoane biblice**, care se bazează pe o realitate dată de Cuvântul lui Dumnezeu; 2) **Icoane portret**, bazate pe experiența personală și pe memoria iconografului — contemporan cu figurile sau evenimentele relatate și pe care a avut ocazia să le vadă nu numai ca pe niște fapte de natură exterioară, ci și spirituală, de iluminare; 3) **Icoane pictate după tradiție**, bazate pe experiența spirituală a altcuiva, comunicate oral sau în scris, săvârșite cândva, în timpuri apuse; 4) În sfârșit, **icoane revelate**, pictate pe baza experienței spirituale proprii a iconografului, în urma unei vedenii sau a unei arătări în vis. Am spus: „icoanele ar putea fi clasate" în cele patru categorii de mai sus; în abstract, această categorisire pare clară, dar singură, ultima categorie este cea aplicabilă, fiindcă, dacă unele icoane sunt în mod indiscutabil revelate și altele pot fi tot așa, chiar și cele biblice, până la un punct, realitatea istorică a unor evenimente și a unor persoane nu exclude rămânerea lor în eternitate și de

Scanned with OKEN Scanner

aici derivă posibilitatea de a putea fi contemplate, printr-un elan de conştiinţă, deasupra timpului. Toate icoanele sunt revelate. Iar atunci când vorbim de icoane-portret, şi o asemenea operă, ca să devină icoană, trebuie să se sprijine pe o anumită vedenie, de exemplu pe vedenia luminii, fie chiar şi a unei fiinţe vii, astfel încât nu putem vorbi de o contradicţie directă cu icoanele revelate. Iar în privinţa icoanelor după tradiţie, pentru a crea o figură iconică cu valoare artistică, nu este de-ajuns o descriere abstractă şi, de aceea, şi aici trebuie să vezi ceva cu propriii tăi ochi duhovniceşti.

În Biserica răsăriteană, pe timpul stabilităţii sale interne, exista, ca o concepţie fundamentală, convingerea că icoanele sunt pictate după vedenii; această convingere exista şi în Apus şi chiar într-o formă foarte îndepărtată de aceea a contemplărilor mistice; trăia, deci, în mod tainic, credinţa în geneza prin revelaţie a icoanei, ca normă de iconografie; ceea ce se recunoştea şi se recunoaşte cu adevărat vrednic de evlavie şi de veneraţie provenea nu de pe pământ, ci dintr-un izvor ceresc.

Un exemplu frapant este Rafael. Într-o scrisoare către prietenul său, contele Baldassare Castiglione, el a lăsat nişte cuvinte sibiline, a căror dezlegare s-a păstrat în manuscrisele unui alt prieten al său, Donato d'Angelo Bramante: „Reprezentări ale spendorii feminine sunt atât de puţine în lume, încât eu m-am legat de o imagine plină de taină, care îmi cercetează uneori sufletul". Ce înseamnă oare „îmi cercetează sufletul" ?

Iată ce ne spune, în paralel, Bramante[12]: „Pentru propria mea satisfacţie, aş vrea să consemnez aici minunea ce mi-a fost încredinţată de dragul meu prieten, Rafael, care mi-a poruncit să o ţin sub pecetea tăcerii. Odată, mi-am exprimat, cu inimă curată şi deplină, uimirea faţă de minunatele chipuri ale Madonei şi ale Sfintei Familii, cerându-i, cu convingere, să-mi destăinuiască unde, în ce lume a văzut el o asemenea frumuseţe, o asemenea mişcătoare privire şi o neasemuită expresie ca în figura Prea Sfintei Fecioare. Cu o pudoare de adolescent, cu modestia care îl caracteriza, Rafael a păstrat câtva timp tăcere, apoi, puternic emoţionat, cu lacrimi în ochi, s-a aruncat de gâtul meu, dezvăluindu-şi taina. Mi-a povestit că, din cea mai fragedă copilărie, nutrea înflăcărat în sufletul său un simţământ deosebit faţă de Maica Domnului; uneori rostea cu glas tare numele Ei, simţind o mare tristeţe în suflet. Din primul moment, când şi-a descoperit înclinaţia spre pictură, a început să nu-

Scanned with OKEN Scanner

treasca dorința irepresibilă de a o picta pe Fecioara Maria în plenitudinea Sa cerească, dar niciodată nu a cutezat să se bizuie pe forțele sale. Neîncetat, ziua și noaptea, spiritul său neliniștit crea în minte figura Fecioarei, dar niciodată nu era în situația de a se arăta mulțumit de sine. I se părea că acel chip rămânea încă înceţoşat, ca într-o negură, în fața ochilor închipuirii. Odată însă, i s-a iscat în suflet ceva ca o scânteiere cerească, apărându-i în față chipul, cu cele mai luminoase trăsături, întocmai cum ar fi vrut să-l deseneze, dar aceasta n-a fost decât ceva ca fulguraţia unei clipe; n-a reuşit să reţină în suflet acest vis. Duhul lui Rafael continua să se afle într-o necurmată tulburare; trăsăturile idealului său îi apăruseră și se risipiseră ca un vis, iar acel simțământ tulbure ce-i apăsa sufletul nu voia să se prefacă într-o arătare luminoasă. În cele din urmă, n-a mai fost în stare să se rețină și a început, cu mână tremurândă, să o picteze pe Madonă. În timpul lucrului duhul său lăuntric, se înflăcăra tot mai mult. Într-o noapte, în timp ce se ruga în vis Sfintei Fecioare, ceea ce i se întâmpla deseori, s-a trezit dintr-o dată din somn, ca dintr-o emoție puternică. În bezna nopții, privirea lui Rafael a fost atrasă de o arătare minunată, pe peretele din fața patului său; uitându-se într-acolo, a văzut că chipul neterminat al Madonei, care era atârnat de perete, strălucea de o lumină blândă, încât părea terminat și viu. Respira o asemenea măreție divină, încât din ochii uimiți ai lui Rafael au început să curgă șiroaie de lacrimi. Cu o emoție greu de redat în cuvinte, el privea cu ochii în lacrimi, părându-i-se în orice minut că chipul ar vrea să se miște. Dar mai minunat decât toate acestea a fost că Rafael a găsit în acel chip ceea ce căutase o viață întreagă și despre care avusese o reprezentare obscură și confuză. Nu și-a mai amintit cum a adormit din nou; sculându-se însă dimineața, a avut impresia că zugrăveala s-a mișcat din nou. Vedenia i s-a întipărit în suflet și în simțire pentru totdeauna și de aceea i-a reușit redarea chipului Maicii Domnului întocmai așa cum îl purta în suflet și, de-atunci încolo, privea la chipul Madonei sale cu înfiorată evlavie. Iată ce mi-a povestit dragul meu prieten, Rafael; am considerat această minune atât de însemnată și de extraordinară, încât am păstrat-o pe hârtie pentru a mea bucurie. În acest fel se explică și cuvintele lui Rafael despre imaginea plină de taină care îi cerceta mereu sufletul".

Icoana fixează, afirmă și vestește prin culoare lumea spirituală; prin însăși esența sa, ea ține, firește, de cel ce vede sfințenia acestei lumi și înțelegem de

aici că arta iconică — artă în accepţia profană a cuvântului — este domeniul exclusiv al Sfinţilor Părinţi. Conştiinţa eclesială, foarte limpede exprimată în cunoscutele hotărâri ale Celui de al Şaptelea Sinod Ecumenic, nu consideră că este cazul să-i scoată pe iconografi — în accepţia legitimă, superioară a cuvântului — din „ceata" Sfinţilor Părinţi; în schimb ei, iconografii, sunt situaţi într-un raport de opoziţie cu zugravii, în sens depreciativ, copiştii, cei mai mulţi dintre ei, simpli meşteşugari, meşteri de icoane sau iconari, cum li se spunea la noi, în Rusia, din cauza neglijenţei faţă de meseria lor, care îi făcea să treacă drept mâzgălitori de cele sfinte. Citând aceşti termeni, dorim, bineînţeles, să dăm **o explicaţie** hotărârii sinodale luate în condiţiile vieţii bisericeşti din Rusia, nu să ne sustragem de la respectarea ei. În respectivele acte ale Sinodului, se spune limpede că icoanele nu sunt create de imaginaţia pictorului — **efeuresis** —, ci prin puterea inviolabilă a rânduielilor bisericeşti şi a Predaniei — **thesmathesia kai paradonis** — statornicite de Biserica Ecumenică; a concepe şi a picta o icoană nu este treaba zugravului, ci a Sfinţilor Părinţi; lor le aparţine dreptul exclusiv la compoziţie — **diataxis** — pictorului revenindu-i doar execuţia tehnică — **techné**.

Din cele mai vechi timpuri ale creştinismului, s-a transmis concepţia că icoana este un obiect care nu suportă schimbări arbitrare; consolidându-se de-a lungul istoriei, această concepţie a căpătat o expresie deosebit de riguroasă la noi, în Rusia, în hotărâri ale Bisericii datând din secolele XVI-XVII. Ea a fost consolidată de un mare număr de originale iconografice, atât prin cuvinte, cât şi prin imagini, acestea demonstrând, prin însăşi existenţa lor, stabilitatea tradiţiei iconice, cele mai importante prevederi ale lor, precum şi formele de bază consacrate, datând din timpurile cele mai îndepărtate, din primele veacuri ale existenţei Bisericii, parţial unele elemente avându-şi obârşia în bezna impenetrabilă a istoriei precreştine. Devin de înţeles avertizările exprese adresate meşterilor de icoane: cine nu va picta icoane după Predanie, ci după a sa născocire, se face vrednic de veşnică osândă.

În aceste norme ale conştiinţei eclesiale, istoriografii laici şi teologii pozitivişti văd obişnuitul conservatorism al Bisericii, cramponarea bătrânicioasă de mijloacele comune fiindcă, chipurile, creativitatea eclesială ar fi secat, aceste norme putând fi apreciate drept piedici în calea încercărilor de a realiza o nouă artă bisericească. Această neînţelegere a conservatorismului

Scanned with OKEN Scanner

bisericesc reprezintă, în acelaşi timp, o lipsă de înţelegere faţă de creaţia artistică. Pentru aceasta din urmă, canonul n-a constituit niciodată o piedică, formele canonice dificile, în toate domeniile artei, fiind doar piatra de încercare de care s-au poticnit nulităţile şi s-au perfecţionat adevăratele talente. Ridicându-l pe artist la nivelul spiritual pe care l-a atins omenirea, forma canonică descătuşează energia creatoare a artistului, îl ajută să obţină noi realizări, îi sporeşte avântul creator, îl eliberează de nevoia de a repeta ceea ce este perimat; exigenţele impuse de forma canonică sau, mai bine zis, acest dar pe care omenirea îl oferă artistului prin forma canonică constituie o eliberare, nu o constrângere. Artistul care îşi imaginează, din ignoranţă, că, dacă n-ar exista forma canonică, ar realiza ceva măreţ seamănă cu cel care, mergând pe jos, consideră că îl împiedică pământul tare pe care păşeşte şi căruia i se pare că, dacă ar pluti în aer, ar putea ajunge mai departe decât mergând pe pământ. În realitate, un asemenea artist, respingând o formă perfectă, se agaţă, inconştient, de resturile şi de ţăndările întâmplătoare şi imperfecte ale unei forme preexistente, lipind acestor rămăşiţe derizorii eticheta de „creaţie".

În timp ce artistul adevărat nu tinde cu tot dinadinsul către un al său ci către frumos, un frumos obiectiv, adică o întruchipare artistică a **adevărului lucrurilor**, fără să-şi bată capul cu chestiuni egoiste, mărunte, fără să se întrebe dacă este primul sau al o sutălea care vorbeşte despre adevăr. Contează doar ca acesta să fie adevărul şi atunci valoarea operei se va impune de la sine. După cum orice om viu îşi pune întrebarea dacă trăieşte sau nu în spiritul adevărului şi nu dacă viaţa sa seamănă cu cea a vecinului, tot aşa adevăratul artist trăieşte pentru adevăr şi este convins că o viaţă fidelă adevărului este implicit inconfundabilă şi irepetabilă în esenţa sa, că adevărul nu poate exista decât în fluxul istoriei umanităţii, nu ca ceva expres inventat; numai în acest sens putem vorbi de viaţă în artă. Artistul care se bizuie pe canoanele artistice general-umane, cristalizate în timp şi în spaţiu, găseşte în ele, şi prin ele, forţa de a reda realitatea percepută în mod plenar, convins că lucrul său, făcut în deplină libertate, nu va fi un dublet al lucrului altuia, singura lui grijă fiind să ştie dacă este sau nu adevărat. A ţine seamă de un canon înseamnă a avea conştiinţa că te afli în relaţie cu umanitatea, că ea „n-a trăit zadarnic", că nu s-a aflat în afara adevărului şi că, ajungând la un adevăr verificat şi purificat de generaţii şi de sobornicitatea popoarelor, acest adevăr a fost cuprins şi întărit de un canon.

Scanned with OKEN Scanner

Se impune, în primul rând, să se înţeleagă sensul canonului, să se pătrundă în miezul său ca într-un concentrat de inteligenţă al umanităţii şi, odată atins acest nivel printr-o mare tensiune spirituală, artistul să-şi pună întrebarea: cum îmi apare mie, de la nivelul meu de artist individual, adevărul lucrurilor? Este binecunoscut faptul că această tensiune, împreună cu raţiunea individuală, în forme general-umane, deschide izvorul creaţiei. Dimpotrivă, artistul care, din slăbiciune şi orgoliu, evită formele comune ale umanităţii rămâne la un nivel inferior, incapabil să-l depăşească; în cazul acesta, nivelul respectiv nemaiputând fi considerat personal, ci inconştient şi întâmplător. Vorbind la figurat, înmuierea degetului în călimară în locul peniţei, nu reprezintă, câtuşi de puţin un semn de originalitate şi nici inspiraţie deosebită, chiar dacă cineva a reuşit să scrie versuri prin acest procedeu. Cu cât obiectul artei este mai dificil şi îndepărtat de viaţa de fiecare zi, cu atât mai mare trebuie să fie atenţia acordată canonului artistic respectiv, atât în privinţa responsabilităţii pe care o implică o asemenea artă, cât şi a experienţei minime necesare pentru realizarea ei.

În raport cu lumea spirituală, Biserica este întotdeauna creatoare şi plină de vitalitate; ea nu urmăreşte nicicum să ia apărarea vechilor forme ca atare şi nici nu le opune altele noi, numai fiincă sunt noi. Concepţia eclesială despre artă a fost, este şi va fi realismul. Aceasta înseamnă că Biserica, „stâlp şi temelie a adevărului", cere un singur lucru: adevărul. Adevărul în forme noi sau vechi? Biserica nu pune o asemenea întrebare; ea cere însă ca ele să fie conforme cu adevărul. Dacă această dovadă este făcută, ea îşi dă binecuvântarea şi şi le însuşeşte, trecându-le în tezaurul său de adevăruri, iar dacă nu este aşa, le respinge.

Atunci când canonul artistic comun întregii umanităţi, cunoscut şi verificat de conştiinţa universală, este respectat, el devine o garanţie că icoana redă un adevăr recunoscut, că ea descoperă încă un element de adevăr. Când canonul nu este respectat, atunci opera se situează fie sub limita de admisibilitate, fie aduce o nouă revelaţie care trebuie verificată. În cel de-al doilea caz, pictorul trebuie să înţeleagă că este dator să răspundă cu opera sa. Raţiunea sobornicească a Bisericii nu poate să nu-i întrebe pe Vrubel, Vasneţov, Nesterov şi alţi pictori de icoane dacă îşi dau seama că nu înfăţişează ceva imaginat şi alcătuit de ei, ci o realitate care există aievea, dacă în legătură cu această realitate au spus sau nu adevărul, şi atunci înseamnă că le-a reuşit o icoană „de primă

Scanned with OKEN Scanner

apariție"; acestea depășind ca număr toate icoanele văzute de Sfinții Părinți de-a lungul întregii istorii a Bisericii, sau dacă au dat expresie unui nou adevăr. Aici nu se pune problema dacă figura unei femei este redată bine sau rău, cu atât mai mult cu cât acest „bine" sau „rău" depinde într-o însemnată măsură de pictor, ci dacă ea este sau nu Maica Domnului. Dacă artistul nu poate face dovada identității persoanei pe care o pictează, fie și numai în forul său lăuntric, atunci se produce confuzie și sminteală sufletească: oare nu va fi „spus" penelul pictorului un neadevăr despre Maica Domnului?

Faptul că pictorii din zilele noastre caută modele atunci când pictează imagini sfinte, demonstrează de la sine că ei nu văd limpede imaginea supramundană pe care vor să o redea. Căci, dacă ar vedea-o limpede, atunci orice imagine exterioară, cu atât mai mult una ținând de o altă ordine, de o altă lume, ar fi un balast, nu un suport pentru contemplarea spirituală. Se pare că majoritatea artiștilor nu vede, pur și simplu nimic, nici mai clar, nici mai tulbure, și își imaginează, într-o manieră facilă, în funcție de niște reminiscențe ale memoriei, icoanele Maicii Domnului și astfel, amestecând adevărul canonizat cu propria lor fantezie artistică, conștienți de ceea ce fac, îndrăznesc să scrie pe icoană „Maica Domnului". Dar, dacă nu pot confirma veridicitatea reprezentării lor, nefiind ei înșiși convinși de aceasta, oare nu înseamnă că au consimțit să **depună mărturie** despre ceva îndoielnic, că își asumă o răspundere care revine Sfinților Părinți și că, făcând așa, devin impostori și martori mincinoși? Dacă un scriitor teolog ar începe să istorisească viața Maicii Domnului, fără a ține seama de Predania Bisericii, n-ar avea oare dreptul cititorul să se întrebe pe ce izvor s-a bazat? Și dacă nu va primi un răspuns mulțumitor, nu va avea dreptul să-l acuze pe teolog de neadevăr? Atunci de ce să considere pictorul-teolog neadevărul drept un apanaj al său, pictând-o pe Maica Domnului? Căci dacă nimănui nu i-a trecut prin minte — oricât de noi ar fi valoarea și calitatea romanului lui Renan — să-l citească în Biserică în loc de Evanghelie, niște produse ale penelului de aceeași semnificație cu „Vie de Jésus" de ce să poată fi văzute în biserică, ba chiar să fie propuse unor acte de cult cuvenite icoanelor? Deși icoanele sunt cele care mărturisesc tuturor adevărul, chiar și celor ce nu știu carte, în timp ce scrierile teologice rămân inaccesibile multora, și de aceea autorii lor își asumă o mai mică răspundere. Unele icoane din zilele noastre nu sunt decât martori falși care își clamează falsitatea în biserică, înaintea poporului.

Scanned with OKEN Scanner

Artiştii Renaşterii, care nu erau legaţi în nici un chip de canoane, se întorceau mereu la un cerc foarte restrâns de teme iconografice, deşi nimeni nu-i obliga să o facă, iar, în unele momente, respectau chiar tradiţiile Bisericii. Aceasta demonstrează în ce măsură resimte pictorul necesitatea unor norme canonice. Cât de mult îl stânjeneşte, de fapt, norma Bisericii pe un iconograf, chiar şi atunci când o respectă în modul cel mai riguros, se poate lesne vedea, comparând vechile icoane pe aceeaşi temă şi chiar cu acelaşi subiect. Nu se vor găsi două identice, iar asemănările care sar în ochi la prima vedere nu fac decât să confirme modul original de abordare, care atestă originalitatea fiecăreia dintre ele. „Treimea" lui Andrei Rubliov arată cum o creaţie nouă, rezultată din contactul cu o nouă experiere a tainelor cereşti, se regăseşte perfect în formele canonice preexistente, se pliază acestora, intră în ele ca într-un cuib gata pregătit. Subiectul celor trei îngeri stând la cină exista demult în arta bisericească şi căpătase o aprobare canonică. În această privinţă, Cuviosul Andrei Rubliov n-a inventat nimic nou şi, apreciată numai sub raport arheologic, icoana Sfintei Treimi se înscrie într-un lung şir de icoane care au precedat-o, începând din secolele IV-VI, şi care i-au succedat, prin reprezentarea xenofiliei protopărintelui Avraam. Aceste reprezentări, prin sensul lor arheologic, nu făceau altceva decât să ilustreze o scenă din viaţa protopărintelui Avraam, neavând astfel sensul unei prefigurări a revelaţiei Sfintei Treimi aşa cum avea să se producă. Dar semnificaţia propriu-zis trinitară a acestor icoane avea să devină în aceeaşi măsură o prefigurare ca şi semnificaţia baptismală a trecerii evreilor prin Marea Roşie sau cea mariologică în rugul care ardea şi nu se mistuia; orice reprezentare i s-ar da acestuia din urmă, chiar una perfectă, nu se va putea găsi în ea **explicit** nici o aluzie la Pururea Fecioara Maria. Tot aşa şi în apariţia pelerinilor la casa lui Avraam, gândul către dogma Sfintei Treimi nu ne poate duce decât la modul foarte abstract, fiindcă pictura nu ne oferă prin ea însăşi contemplarea Sfintei Treimi.

În secolul al XIV-lea, această dogmă, din diverse motive, devenise obiectul unei atenţii deosebite din partea Bisericii Ecumenice, conţinutul ei fiind formulat în scris cu mai multă precizie. Cel ce a desăvârşit acest demers, încununând astfel Evul Mediu, a fost Cuviosul Serghie de Radonej „adoratorul Sfintei Treimi". El a pătruns în pacea cerească, în pacea eternă, dincolo de lumea aceasta, care izvorăşte din sânurile veşnicei iubiri, şi a avut revelaţia acestei realităţi şi a legilor potrivit cărora poate fi întruchipată în viaţă, ca fun-

Scanned with OKEN Scanner

dament de edificare, atât pe plan bisericesc, cât şi pe plan personal, dar şi pe planul vieţii de stat şi sociale. El a văzut imaginea acestei iubiri cuprinsă în formele canonice ale teofaniei de la stejarul din Mamvri. Această nouă experienţă a sa — o nouă viziune asupra lumii spirituale — avea să fie preluată de Cuviosul Andrei Rubliov, călăuzit duhovniceşte de Cuviosul Nikon; aşa a pictat el „întru cinstirea Părintelui Serghie" icoana Treimii. De atunci, ea a încetat să mai fie reprezentarea unui moment de viaţă, iar raportul ei cu stejarul din Mamvri a rămas pe o treaptă rudimentară. Icoana ne arată acum, într-o magnifică viziune, Sfânta Treime Însăşi. Devine inima revelaţiei, deşi sub învelişul unor forme vechi, indiscutabil de mai mică importanţă. Dar aceste forme vechi nu stânjenesc noua revelaţie — tocmai fiindcă nu sunt un produs al subiectivităţii, ci reprezintă expresia plenară a unei realităţi — nu ridică un obstacol în calea acestei noi revelaţii, ci o fac mai clară şi mai perceptibilă, ca revelaţie a aceleiaşi realităţi. Nu este nimic de mirare că, în conturul viziunii, considerată cândva ca umbră a adevărului ce va să vină, neînţeles însă atunci în toată profunzimea sa, a intrat pe de-a-ntregul şi a făcut corp comun cu ea încă o viziune, mai exact, viziunea aceleiaşi realităţi, văzută însă după o lucrare duhovnicească a omenirii de câteva mii de ani, când, în minţile pătrunse de har, au odrăslit organe capabile să perceapă acest lucru. Atunci detaliile de ordin istoric au dispărut de la sine din compoziţie, iar icoana lui Rubliov, mai exact a Cuviosului Serghie, şi veche şi nouă deodată, pentru întâia oară apărută şi totuşi repetată, a devenit un nou canon, un nou model, confimat de conştiinţa Bisericii, statornicit durabil cu valoare de normă de Sinodul Stoglavie[13] şi de alte Sinoade ale Bisericii ruseşti.

Cu cât sporeşte caracterul ontologic al viziunii spirituale, cu atât este acceptată mai mult fără a fi contestată, ca o realitate cunoscută cu anticipaţie, aşteptată de multă vreme de conştiinţa umană. Ea se adevereşte a fi ca o veste bună, venind din adâncurile genuine ale existenţei, uitată dar nădăjduită în taină, ca o amintire a patriei duhovniceşti. Într-adevăr, atunci când vom trăi noi înşine o revelaţie, prin cei ce au pătruns în această patrie, nu vom mai percepe din afară, ci va fi ca o recunoaştere venită din noi înşine: icoana ne reaminteşte prototipul ceresc. Iată de ce pătrunderile în lumea spirituală rămân pentru noi superficiale, urmând căi bizare, alcătuindu-se într-o manieră enigmatică, asemenea unor rebusuri ale lumii spirituale; arta figurativă

se află la hotarul narațiunii literare, fără să aibă însă claritatea cuvintelor. Atunci, la limită, simbolul degenerează în alegorie. Aceasta nu înseamnă că un asemenea simbol alegorizat a apărut inițial ca o abstracție în mintea inventatorului său. Dar faptul că poate fi perceput cu ușurință și că prin el se poate obține o trecere nemijlocită de la semnificant la semnificat, care nu este accesibilă oricui, pare a-l detașa de percepția comună; aceste simboluri, opuse celor adevărate, și semnificațiilor care rezultă din hotărârile sinodale, mai mult chiar, care se situează peste acestea, pot deveni cu ușurință sursa unor erezii, adică a unor fenomene de izolare sectară, cum se spune cu un cuvânt de origine latină.

Începând din secolul al XVI-lea, în pictura rusă, concomitent cu o anumită slăbire generală a vieții bisericești, începe să se infiltreze acel spirit al alegorismului, ca revers al unei descreșteri ontologice și al neputinței de a depăși tărâmul percepției senzoriale. Incapabil de a vedea deslușit realitatea celeilalte lumi, iconograful caută să recurgă la speculații teologice complicate. Astfel, raționalismul teologic se îmbină în icoană cu o tipică imagerie terestră pentru ca, mai apoi, cel dintâi să degenereze în scheme abstracte, exprimate convențional, prin ceea ce rezultă din cea de-a doua: senzualitate și frivolitate mondenă. Acesta este tristul sfârșit al secolului al XVIII-lea, cu atât mai vrednic de plâns cu cât, nicăieri ca în Rusia, arta iconică nu atinsese, în plan mondial, o asemenea unică altitudine.

Iconografia rusească în secolele XIV-XV reprezintă o perfecționare a expresivității, care nu-și găsește egal, și nici măcar analogie, în întreaga istorie universală a artelor și care poate fi asemuită, într-o anumită privință, numai cu sculptura greacă — aceasta fiind, și ea, întruchiparea unor imagini spirituale care, după un eclatant apogeu, a decăzut prin raționalism și senzualitate. Și iată că, pe această culme, iconografia, străină de orice alegorie, se deschide înaintea sufletului cu luminoasele sale arătări, de o puritate genuină și în forme susceptibile a fi percepute atât de repede, deoarece în ele transpar canoane cu adevărat general-umane și care se înfățișează ca descrieri ale vieții întru Hristos; mai mult decât oricare altele, aceste forme fiind manifestările cele mai pure ale creației autentic-bisericești, se vădesc a fi și formele cele mai vechi și având valoare testamentară ale întregii omeniri. Recunoaștem în ele părți și detalii descoperite încă de vechile culturi: trăsăturile lui Zeus în

Scanned with OKEN Scanner

Hristos-Pantocrator, ale Atenei şi ale lui Isis în Maica Domnului, astfel încât „înţelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei" (Mt. 11, 19). Da, vedeniile spirituale, aceste fiice ale înţelepciunii antice, pregătite de întreaga istorie a lumii, au arătat prin adevărul lor esenţial că „înţelepciunea s-a dovedit dreaptă", că a presimţit adevărul şi a făcut aluzie la el. Se poate spune că, cu cât vedenia are un mai evident conţinut ontologic, cu atât este mai umană — la modul general — forma prin care se exprimă, tot aşa cum cuvintele sacre despre lucrurile cele mai tainice sunt şi cele mai simple: Tatăl şi Fiul, naşterea, grăuntele care putrezeşte şi care odrăsleşte, logodnic şi logodnică, pâine şi vin, suflare de vânt, soarele cu lumina lui ş.a.m.d.

Forma canonică este cea mai firească formă; o alta mai simplă nu poate fi născocită, în timp ce, renunţarea la formele canonice este artificială şi constrângătoare. Cei ce practică o pictură liberă ar chiui de bucurie dacă una dintre formele plastice ale oricăruia dintre ei ar putea fi recunoscută drept normă! Atunci însă când respecţi formele canonice respiri uşurat; ele te apără de tot ce ar putea fi întâmplător sau care împiedică mişcarea. Cu cât canonul este mai constant şi mai ferm, cu atât exprimă mai profund şi mai nealterat cerinţe spirituale general-umane. Tot ceea ce este canon înseamnă Biserica. Şi tot ceea ce înseamnă Biserica înseamnă sobornicitate, iar sobornicitatea exprimă universalitatea. De aici, purificarea sufletului prin asceză, prin înlăturarea a tot ce este subiectiv şi întâmplător, ceea ce îi deschide ascetului adevărul veşnic, primordial al firii omeneşti, omenitatea creată după modelul lui Hristos, adică reperele absolute ale făpturii create; ascetul găseşte în profunzimile propriului spirit ceea ce a fost exprimat mai înainte şi n-a putut fi exprimat de-a lungul istoriei. Din adâncul fiinţei sale — chiar şi în mijlocul zădărniciilor vieţii zilnice — poate vedea splendoarea cerului înstelat.

Nu-mi explic de ce mi-am amintit aici de bătrânul nevoitor Ambrozie de la Optina, de icoana lui zugrăvită nu din cale-afară de clar, cu un penel contaminat de practica naturalistă, icoană care se cheamă „Înmulţirea pâinilor". Din modesta chilie a unei mănăstiri de provincie din gubernia Kaluga, de la un biet bătrânel umil, porneşte un semnal insolit, aflat în totală contradicţie cu toate straturile „inteligenţiei" bisericeşti din vremea sa, în contradicţie şi cu Sinodul: îndemnul de a picta o zeiţă fastă; fiindcă ce altceva poate fi „Înmulţirea pâinilor" decât o viziune a chipului Maicii Domnului în forma

Scanned with OKEN Scanner

canonică a Maicii grânelor — Demetra? Prin procedeele picturale ale anilor '80 din secolul trecut, care ignorau orice impuls spiritual, se deslușește sau se presimte această tainică apariție: un „da" al Bisericii pentru antica imagine a Demetrei, binefăcătoarea în care grecii antici sintetizau o parte dintre „presimțirile" lor despre Maica Domnului[14].

În accepția cea mai exactă și mai legitimă a cuvântului, creatorii de icoane pot fi numai **sfinții** și poate că majoritatea sfinților a creat în această direcție, călăuzind cu experiența lor duhovnicească mâinile iconografilor îndeajuns de stăpâni pe tehnica picturii, pentru a putea întruchipa vedeniile celeste și îndeajuns de educați pentru a putea fi sensibili la sugestiile privitorilor pătrunși de har. Nu trebuie să ne mirăm de posibilitatea unei asemenea colaborări; în vechime, când oamenii erau mai uniți și aveau conștiința sobornicității, activitatea culturală se desfășura, de obicei, în comun; ne stau ca exemplu cel puțin atelierele și artelurile de pictură, formate în jurul unui meșter, chiar și în timpul când începuse să se afirme tot mai mult individualismul. În Evul Mediu, când se putea vorbi de o sudare a conștiințelor, sub îndrumarea unui duhovnic recunoscut ca pnevmatofor, atelierele de pictură bisericească atinseseră, probabil, un anumit grad de perfecțiune. În condițiile în care Evanghelia și celelalte Cărți Sfinte au fost scrise sub îndrumarea cuiva — Evanghelia după Marcu sub îndrumarea Apostolului Petru, iar Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor sub aceea a Apostolului Pavel — de ce să ne mai mirăm că tehnicile penelului, supuse revelației veșnicei frumuseți, pe care o vestim, au redat această frumusețe sub supravegherea sfinților și printr-o continuă verificare în raport cu icoanele?

Totuși, tehnica penelului nu i-a fost întotdeauna străină celui ce contempla el însuși ideile Lumii de Sus. Toată istoria Bisericii Creștine este străbătută de firul de aur al unei tradiții a **sfintei** iconografii, în sensul propriu al cuvântului. Începând cu primii martori ai Întrupării Cuvântului, și mai departe, din veac în veac, întâlnim sfinți care au pictat ei înșiși icoane și pictori de icoane care au fost sfinți. Cunoaștem o listă de nume ale unor asemenea sfinți, despre care nu putem spune că este exhaustivă, și care îl are în frunte pe Evanghelistul Luca.

Unora ca aceștia, iconografi, le aparține creația iconică, noile icoane, icoanele **princeps**. Dar, în afara acestora, se cer multiplicate și acele noi mărturii

Scanned with OKEN Scanner

despre lumea spirituală. Şi aşa cum cuvântul duhovnicesc are nevoie de copişti, tot astfel şi imaginea duhovnicească are nevoie de multiplicatori-iconografi, iconografi-copişti. Lor nu le cere nimeni o privire de vultur spre cer, dar nici să nu fie atât de îndepărtaţi de duhovnicie, încât să nu simtă importanţa şi răspunderea lucrului pe care îl fac ca mărturie sau, mai exact, ca părtaşi la mărturie. Aceşti iconari nu sunt nişte meşteri oarecare, dintre aceia care pictează icoane pentru câştig, aşa cum ar putea picta şi altceva chiar în sens opus, nu sunt tehnicieni care pot sau nu aparţine Bisericii, ci purtători ai unei răspunderi bisericeşti speciale. Potrivit conştiinţei eclesiale, ei sunt deţinătorii unui cin deosebit în organizarea socială a cultului, ocupă un loc special în teocraţie şi se recunosc a fi mădulare ale Bisericii tocmai în calitate de iconografi. Locul lor se află între slujitorii altarului şi mireni. Le este prescris un anumit mod de viaţă, un comportament semi-călugăresc, fiind supuşi unei supravegheri speciale din partea Mitropolitului, a Episcopului locului şi a unor **starosti de icoane**, numiţi în mod special. Biserica îi răsplăteşte pe iconari cu vrednicii, îngrijindu-se ca acest cin bisericesc să se bucure de anumite privilegii; iar în unele cazuri să le asigure recompense deosebite, aşa cum i s-a conferit, de pildă, titlul de nobil, în secolul al XVIII-lea, într-un mod nemaiîntâlnit până atunci, lui Simon Uşakov[15]. Pe de altă parte, Biserica consideră că este necesar să ştie ce face pictorul, nu numai la lucru, dar şi în viaţa de toate zilele.

Iconografii nu sunt oameni de rând; ei ocupă o situaţie mai înaltă în comparaţie cu ceilalţi mireni. Ei trebuie să fie smeriţi şi blânzi, să păstreze curăţia sufletească, dar şi trupească, să petreacă în post şi în rugăciune şi să vină deseori pentru a primi sfat de la părintele duhovnicesc. Asemenea iconografi sunt ţinuţi şi cinstiţi de Episcopi „mai mult decât oamenii de rând". Dimpotrivă, dacă iconograful nu respectă cerinţele ce i-au fost arătate, va trebui să renunţe la lucrul său, iar în viaţa viitoare va fi osândit la veşnice chinuri. Dar acestea sunt cerinţe obligatorii; în realitate, înşişi zugravii şi le impuneau, ţinându-le cu cea mai mare asprime, ca nişte asceţi, în sensul deplin al cuvântului. Nu pentru „a face ordine" cum se spune, considera Biserica necesar să i se inculce iconografului ideea că trebuie să-şi privească lucrul ca pe o înaltă şi sfântă slujire; ea căuta să asigure continuitatea legăturii dintre martori: de la Hristos Însuşi, Cel dintâi martor, şi până la cea mai ascunsă întrupare în Bise-

Scanned with OKEN Scanner

rică. Arterele care nutresc trupul Bisericii cu vlagă cerească nu trebuie să se obtureze niciunde, iar rânduielile bisericești au în vedere tocmai asigurarea unui flux nestânjenit al harului, de la Capul Bisericii, la cel mai mic mădular al acesteia. Este adevărat, cu cât se ramifică mai mult circulația sângelui martorilor, cu atât mai mică devine primejdia pentru întregul trup al Bisericii de a se obtura un vas capilar. În același timp însă, icoana este o copie, una dintre milioanele de cópii reproduse de iconografi; fiecare dintre ele trebuie să aducă o mărturie, pe cât posibil vie, despre deplina realitate a lumii de dincolo; dacă o asemenea mărturie este confuză, contradictorie sau chiar falsă, ea va produce o pagubă ireparabilă unui suflet de creștin sau mai multora, după cum autenticitatea ei spirituală pe unii îi va ajuta, pe alții îi va întări.

Icoanele trebuie pictate conform modelului oferit de o existență trăită duhovnicește, „după imagine, după asemănare, după substanță". Altminteri, Biserica nu poate fi împăcată, nu poate să nu se întrebe dacă nu cumva unul sau altul dintre mădularele sale n-au fost atinse de mortificare. În acest sens înțelegem de ce este necesar controlul amănunțit la care trebuie să fie supuse icoanele de către cei chemați să le accepte sau să le respingă pe cele necorespunzătoare. Icoana devine icoană numai atunci când Biserica a recunoscut concordanța dintre chipul reprezentat și Prototipul de reprezentat sau, altfel spus, când i-a dat icoanei un nume. Dreptul de a acorda un nume, adică de a confirma identitatea chipului reprezentat pe icoană, îl are **numai Biserica**, iar dacă iconograful își îngăduie să pună el înscrisul pe icoană, fără să existe o confirmare din partea Bisericii, ceea ce a făcut el nu este încă icoana, în esență, este același lucru ca și atunci când, în viața civilă, cineva semnează într-un document oficial în locul altuia. Din câte înțeleg, sarcina meșterilor de icoane se isprăvea o dată cu scrierea ori încredințarea de către Episcop a numelor sfinților pe icoane; la multe icoane s-au păstrat plăcuțe de fier, fixate pe ele, având înscris, la repezeală, fără prea multă grijă, cu ulei amestecat cu negru de fum, numele sfântului. Se vede limpede că această inscripție nu este făcută de mâna iconarului și are caracterul unei iscălituri de șef, așa cum o întâlnim pe hârtiile de afaceri, scrise de mâna unui secretar sau copist. Conchidem deci, că aceasta este adeverința sau marca icoanei făcută de „controlorul de icoane".

Nu este de-ajuns însă, să verifici icoana după ce a fost făcută. Dacă semnul de recunoaștere a unei icoane este măsura în care ea devine o mărturie clară a

Scanned with OKEN Scanner

eternității, cum poate fi obținută această mărturie printr-un om, printr-o ființă străină esențialmente de spiritualitate? Iată motivul pentru care, atunci când zugravul nu ține seama de o anumită **rânduială** a vieții, Biserica își poate pune problema dacă nu cumva s-a adus atingere integrității cultului. Așa apar exigențele impuse iconografului în privința vieții sale personale. Ele au fost definite cu maximă rigoare tocmai atunci când iconografia atinsese punctul său culminant, prin prevederile articolului 43, din Stoglavie.

Definiția dată atunci de Sobor se citește astfel; „În împărăteasca cetate a Moscovei și în toate cetățile, din porunca Mitropolitului, a Arhiepiscopilor și episcopilor, să se păzească feluritele rânduieli bisericești. Și încă și cele despre sfintele icoane, și despre cei ce le zugrăvesc, și despre alte rânduieli bisericești după sfintele pravile. Și cum se cuvine să fie zugravul de icoane, și ce grijă să aibă pentru a preînchipui arătarea cea trupească a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Prea Curatei Sale Maici, a puterilor cerești și a tuturor sfinților care au bineplăcut în veac lui Dumnezeu. Cuvine-se să fie zugravul smerit, blând, evlavios, nu flecar, zâmbăreț sau arțăgos, nu zavistnic, nu bețiv, nu furăcios, nu ucigaș, mai vârtos să țină curăția sufletului și a trupului, în toate să se păzească, iar de nu va putea rămâne așa până la capătul vieții, să se căsătorească legiuit și prin cununie să se lege, și să vină cât mai des la părintele său duhovnicesc, și să i se mărturisească în toate și după porunca sfinției sale să trăiască în post, în rugăciune și în înfrânare, cu smerită înțelepciune, ferindu-se de orice rușine și necinste; și cu cea mai mare grijă să zugrăvească chipul Domnului nostru Iisus Hristos și al Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu, și ale Sfinților Prooroci, și Apostoli, și Sfinți Mucenici, și Sfinte Mucenițe, și cuvioaselor femei, și Cuvioșilor Părinți după chipul și asemănarea lor și după substanță, căutând la icoanele zugrăvite de demult și luând aminte la pildele cele bune și de care meșterii zugravi de astăzi trebuie să țină seamă și să trăiască, și toate poruncile să le țină, și mare grijă pentru a face lucrul lui Dumnezeu să aibă; iar țarul pe asemenea zugravi să-i miluiască, iar Sfinții Părinți să-i păzească și să-i cinstească, mai mult ca pe oamenii de rând; iar zugravii aceștia să primească ucenici, și să-i urmărească în toate, și să-i învețe toată blagocestia și curăția, și să-i îndrepte către părinții duhovnicești. Iar Părinții să-i învețe după rânduiala Predaniei Sfinților cum se cuvine să trăiască creștinul, ferindu-se de orice rușine și necinste, și cum să învețe de la meșterii

săi cu luare-aminte. Iar celui căruia îi va descoperi Dumnezeu un asemenea meşteşug şi îl va aduce pe el meşterul la un sfânt părinte, să aibă grijă ca lucrul zugrăvit de ucenic să fie după chip şi asemănare, şi să aibă cunoştinţă de viaţa lui, să trăiască în curăţie şi în toată blagocestia, după porunci, străin de orice necinste, şi să dea povaţă şi binecuvântare pentru ca şi pe viitor să trăiască în bună cinstire, şi să se ţină de lucrul său cu toată osârdia, şi să primească ucenicul de la cinstitul părinte aceeaşi cinste ca şi meşterul, mai mare decât a oamenilor de rând. Şi să-l mai povăţuiască sfinţitul părinte pe zugrav să nu părtinească pe nimeni, nici frate, nici fiu, nici rudenie, iar celui ce îi va da Dumnezeu darul zugrăviei, de se va obişnui să lucreze prost sau să nu trăiască după rânduială, aşa cum s-a legat, iar dacă meşterul său va zice despre el că este priceput şi va arăta o lucrare făcută de altul, spunând că este a lui, atunci sfinţitul părinte, aflând acestea, să-l pună pe acel meşter sub poprire legiuită, pentru ca nici alţii, înfricoşându-se, să nu îndrăznească a face aşa ceva, iar pe ucenic să-l oprească cu desăvârşire a se atinge de lucrul icoanelor; iar celui căruia îi va descoperi Dumnezeu învăţătura zugrăviei şi va trăi acela după rânduiala cea bună, iar meşterul va zice hulă împotriva lui din pizmă, pentru ca să nu i se dea cinstea dată lui, sfinţitul părinte, cercetând pricina, să-l pună pe acel meşter sub poprire, iar ucenicul să primească cinstea ce i se cuvine; iar dacă vreunul dintre zugravi va căuta să-şi ascundă talantul ce i l-a dat Dumnezeu, ferindu-se să-l împărtăşească şi ucenicului său, unul ca acesta să cadă împreună cu talantul său sub judecata lui Dumnezeu şi să fie sortit chinului veşnic; iar de va cuteza vreunul dintre meşteri sau dintre ucenicii lor să trăiască altfel decât se arată în dreptele rânduieli, în beţie, în necinste şi în toată fărădelegea, şi pe aceştia sfinţii părinţi să-i oprească de la lucru, să nu mai aibă voie să zugrăvească icoane, nici să se atingă de lucrul acela; temându-se de cuvântul care zice: «Blestemat să fie tot cel ce face lucrurile Domnului cu nebăgare de seamă»(Ierem. 48, 10); iar cei ce au zugrăvit un timp icoane samavolnic, fără învăţătură şi fără să ţină seama de model, şi acele icoane le-au dat ieftin unor oameni simpli, neştiutori, să fie opriţi şi aceia până vor învăţa de la meşterii cei buni cărora Dumnezeu le-a dat darul de a zugrăvi după chip şi după asemănare, iar cel căruia nu i-a dat Dumnezeu acest dar, să înceteze a mai zugrăvi, pentru ca numele lui Dumnezeu să nu se hulească din pricina unei astfel de zugrăveli; iar de vor cuteza unii să nu se

Scanned with OKEN Scanner

oprească din lucru, pedepsiți să fie cu pedeapsă împărătească și să se dea judecății. Iar de vor începe să spună: noi din lucrul acesta trăim și ne câștigăm pâinea, să nu se ia în seamă aceste spuse, căci ele sunt rodul neștiinței, oamenii aceia crezând că nu se află în păcat; nu este dat oricui să fie zugrav de icoane; pe mulți i-a înzestrat Dumnezeu cu felurite daruri, altele decât zugrăvia, din care ar putea să câștige o pâine; chipul lui Dumnezeu nu trebuie dat unora care l-ar putea face de rușine și de batjocură. Arhiepiscopii și Episcopii să-i pună la încercare pe meșterii iconari în toate orașele și în toate mănăstirile de sub oblăduirea lor, iar lucrul acestora să-l cerceteze ei înșiși și, alegând din cuprinsul ținutului lor meșteri pricepuți, să le poruncească a-i supraveghea pe alți iconari, pentru ca să nu se afle printre ei unii neiscusiți și necuviincioși; iar Arhiepiscopii și Episcopii să-i supravegheze pe cei încredințați lor prin poruncă și care vor păstra cu tărie această lucrare, iar pe zugravi să-i țină și să-i cinstească mai mult decât pe oamenii de rând, îndemnându-i pe oamenii de vază și pe cei de rând, pe acei zugravi în toate să-i respecte și în cinste să-i țină pentru că zugrăvesc cinstit chipurile de pe icoane. Sfinții slujitori să arate fiecare în ținutul pe care îl oblăduiește cea mai mare grijă și pază pentru ca zugravii pricepuți și ucenicii lor să lucreze după vechile modele și să nu zugrăvească nimic de la sine, când vor zugrăvi Dumnezeirea; Hristos, Dumnezeul nostru, a fost înfățișat în făptura Sa trupească, dar în cea dumnezeiască n-a fost..."

Această concepție despre înalta slujire a iconografului nu este câtuși de puțin apanajul unei anumite epoci și al unei anumite Biserici locale. În particular, tradiția iconografică a Bisericii Răsăritene, statornicită în îndreptare iconografice speciale, produce o impresie deosebită asupra artistului, chiar și atunci când este chemat să execute niște operațiuni aparent exterioare, cum ar fi spălarea vechilor icoane, cu scopul de a le cerceta îndeaproape: „Să nu faci lucrul acesta de mântuială, după cum se nimerește, ci cu frică de Dumnezeu și cu evlavie, fiindcă lucrul tău este plăcut lui Dumnezeu" etc.

Cunoscuta Erminie sau „Povățuire pentru arta zugrăvirii icoanelor", alcătuită de ieromonahul și zugravul de icoane Dionisie Furnoagrafiotul, care a strâns și a înfățișat tradițiile școlii lui Panselinos[16], începe cu o introducere în care autorul își exprimă simțământul de duhovnicească răspundere care i-a dat îndemnul de a alcătui îndreptarul de față. Îndreptarul propriu-zis oferă in-

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

strucţiuni precise referitoare la întreaga tehnică a iconografiei, începând cu schiţarea calcurilor, pregătirea cărbunelui, a cleiului şi gipsului, gipsarea icoanei, modul de execuţie a nimburilor, gipsarea iconostasului, pregătirea pigmenţilor, aurirea icoanei şi a iconostasului, prepararea sankirului[17], ocrurilor, roşurilor, detaliile veşmintelor etc., etc., până la prepararea diferitelor culori, elaborarea proporţiilor corpului omenesc, şi alte instrucţiuni amănunţite referitoare la tehnica picturii murale, la modul de renovare a icoanei etc. Apoi, se arată ce înseamnă un original în iconografie, se explică amănunţit cum se compun scenele vetero-testamentare, închipuindu-se în ele şi filosofi greci; mai departe, însemnările se referă la Noul Testament, din care nu trebuie să lipsească ilustrarea parabolelor şi a scenelor alegorice, evidenţiindu-se, în mod special, cele din Apocalipsă, care se referă la A Doua Venire; nu lipsesc nici referirile la praznicele Maicii Domnului, scene din acatiste, scene privitoare la Apostoli şi la alţi Sfinţi, la sărbătorile din istoria Bisericii, la martiri, apoi alte imagini din care s-ar putea trage un folos duhovnicesc şi instrucţiunile privind compoziţia picturii bisericeşti în genere, unde şi cum trebuie făcută, ţinând seama şi de arhitectura bisericii. „Povăţuirea" se încheie cu explicaţii dogmatice privitoare la iconografie, expunerea vechilor tradiţii despre Chipul Mântuitorului şi al Maicii Domnului, însemnări despre felul în care trebuie redată mâna care binecuvântează şi ce trebuie scris, după caz, pe imaginile sfinte. În sfârşit, cartea se încheie cu o rugăciune a alcătuitorilor: „Lui Dumnezeu, binefăcătorului a toate, mulţumire! Isprăvind această carte, am spus: «Slavă Ţie, Doamne!». Şi încă o dată am spus: «Slavă Ţie, Doamne al meu!». Şi am spus a treia oară: «Slavă lui Dumnezeu Atotţiitorul!»".

Aşa arată această **Erminie**, armonios alcătuită şi girată de o autoritate de necontestat. În toată compoziţia cărţii, simţi totuşi că îi lipseşte ceva, că toate poveţele privitoare la iconografie atârnă în aer, că nu are o coerenţă interioară, că nu se referă direct la organizarea cultului, fiindcă în tehnica realizării icoanei nu figurează o condiţie esenţială: rugăciunea. Într-adevăr, aşa ar fi dacă, din dorinţa de a mă face mai lesne înţeles, n-aş fi trecut sub tăcere începutul **Erminiei**. Iată-l: „Povăţuiri începătoare pentru cine doreşte să înveţe zugrăvia. Cel ce doreşte să înveţe zugrăvia să petreacă câtva timp la început prin a face schiţe şi a desena, neţinând seama de proporţii, până se va obişnui. Apoi, să se facă rugăciune pentru el către Domnul nostru Iisus Hristos, în faţa

icoanei Odighitria. Preotul, după «Binecuvântat este Dumnezeul nostru...», «Împărate ceresc...» şi celelalte şi după Bogorodicina «Să tacă gurile necinstitorilor» şi troparul «Schimbării la Faţă a Domnului», însemnându-l pe zugrav pe cap cu semnul Sfintei Cruci, să vestească cu glas înalt: «Domnului să ne rugăm» şi să citească această rugăciune: «Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiul lui Dumnezeu, a Cărui fire dumnezeiască nu poate fi închipuită, Cel ce Te-ai întrupat în zilele mai de pe urmă, pentru mântuirea neamului omenesc, în chip minunat, din Fecioara Maria, de Dumnezeu născătoare, şi ai binevoit să poţi fi înfăţişat în trup, fiindcă sfânta icoană a Prea Cinstitului Tău chip s-a întipărit pe Sfânta Năframă şi prin ea s-a tămăduit regele Avgar, şi sufletul i s-a luminat ca să cunoască pe Dumnezeul nostru Cel adevărat, Care prin Duhul Sfânt l-ai înţelepţit pe dumnezeiescul Tău Apostol Luca, să zugrăvească chipul Prea Curatei Maicii Tale, ţinându-Te pe Tine în braţe, în chip de prunc, şi spunând: Harul Celui născut din mine, pentru rugăciunile mele să fie cu această icoană !, Însuţi, Stăpâne, Dumnezeule Atotţiitor, luminează şi înţelepţeşte inima şi mintea robului Tău (cutare), mâinile lui le călăuzeşte pentru ca, fără greş şi cu bună rânduială, să înfăţişeze vieţuirea Ta, a Prea Curatei Maicii Tale şi a tuturor Sfinţilor întru slava Ta, pentru înfrumuseţarea şi împodobirea sfintei Tale Biserici, şi pentru iertarea păcatelor noastre, ale celor ce, duhovniceşte, ne închinăm sfintelor icoane şi cu evlavie le sărutăm pre ele, şi cu cinstire îl se îndreaptă către Prototip. Izbăveşte-l pre dânsul de toată uneltirea cea diavolească, ca să sporească în îndeplinirea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Tale, ale Sfântului şi întrutot lăudatului Apostol şi Evanghelist Luca şi ale tuturor Sfinţilor. Amin»".

Urmează o scurtă ectenie şi otpustul. După rugăciune poate să înceapă să deseneze la proporţii normale şi să schiţeze chipurile sfinţilor, făcând acest lucru timp îndelungat şi conştiincios. Atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, îşi va înţelege bine meseria „aşa cum am constatat eu, din experienţă, de la ucenicii mei". Mai departe, exprimându-şi dorinţa de a fi de folos tuturor fraţilor întru Hristos, zugravii, pe care autorul îi cheamă să se roage pentru el, „îşi îndreaptă cuvântul cu mare iubire" către ucenicul său: „Aşadar, iubitorule de cunoştinţe, ucenicule, află că, atunci când vei dori să te ocupi de această artă, să cauţi să găseşti un învăţător iscusit pe care poate curând îl vei preţui, dacă te va învăţa, aşa cum am arătat eu mai sus". Iar „mai sus" s-a vorbit aproape

Scanned with OKEN Scanner

numai despre rugăciune şi, prin urmare, chezăşia succesului la învăţătură Dionisie o vede, dând glas părerii tuturor iconografilor, în puterea harică a rugăciunii. Aşa mai arăta încă atmosfera meşteşugului iconic în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, când secularizarea întregii vieţi, inclusiv a celei bisericeşti, atinsese o deosebită acuitate. Duhul puterii harice şi o stare de spirit deosebită mai persistau încă în mediul iconografilor ruşi care alcătuiau sate întregi; din generaţie în generaţie îşi transmiteau, de veacuri, unii altora, din tată în fiu, atât conştiinţa de sine duhovnicească de a fi lucrători ai unei îndeletniciri sfinte, cât şi procedeele semi-secrete de pictare a icoanelor, precum şi ale altor procese de muncă legate de icoană. Şi dacă, până astăzi, au rămas aşa, nu ne vine greu să ne facem o idee despre acel mediu inspirat din care se răspândeau în vechime în toată Biserica mărturii ale frumuseţii dumnezeieşti, atunci când întreaga viaţă era alcătuită pe temeiul duhovniciei, oscilând în jurul aceleiaşi neclintite axe: Sfintele Taine ale lui Hristos.

Nici formele iconografice, nici iconografii înşişi, nu sunt prezenţe întâmplătoare în cult. Nu se poate spune că cultul se foloseşte nici de primele, nici de cei din urmă, ca de nişte elemente **exterioare**, ca şi când n-ar avea nici o legătură cu ele. Tocmai cultul este cel care dezvăluie Sfintele Chipuri, el fiind cel ce îi educă şi îi îndrumă pe cei ce se ocupă cu zugrăvitul icoanelor. Este firesc atunci să se considere că aceste sfinte icoane se execută de către aceşti slujitori ai Bisericii **nu oricum**, făcând abstracţie de metafizica cultului şi nu cu mijloace materiale întâmplătoare, care să nu corespundă unui scop sacru. Nici tehnica iconografiei, nici materialele la care apelează aceasta, nu pot fi întâmplătoare în raport cu cultul, nu se poate să fi apărut întâmplător şi tot din întâmplare să fi nimerit în Biserică în decursul istoriei sale, astfel încât să poată fi înlocuite, fără părere de rău şi chiar cu succes, de alte procedee şi materiale. Se ştie însă că, în general, în artă procedeele şi materialele sunt legate esenţialmente de intenţia artistică — şi nu pot fi considerate nicicum convenţionale şi arbitrare, nimerite în opera de artă din cauze exterioare substanţei artistice. Cu atât mai mult, atunci când gândim şi vorbim de acea artă în care se descoperă natura spirituală a omenirii, nu poate fi vorba de nimic întâmplător, subiectiv, arbitrar, rezultat al unui capriciu. Domeniul acesteia este închis în sine, într-o măsură mult mai mare decât oricare altul şi, pe acest sfânt jertfelnic, nimic nu poate fi mai nepotrivit şi mai străin decât un „foc

Scanned with OKEN Scanner

străin". Ne vine greu să ne imaginăm, chiar și într-o ordine de investigare formal-estetică, că icoana ar putea fi pictată cu ce se întâmplă, pe ce se întâmplă și cu procedee întâmplătoare. Această imposibilitate se clarifică cu atât mai mult, cu cât vom lua în considerație esența spirituală a icoanei. În chiar procedeele iconografice, în tehnica iconografiei, în utilizarea materialelor, în factura iconografică se exprimă o metafizică, una prin care există și trăiește icoana ca o realitate vie. Fiindcă însăși materia, materialele întrebuințate într-o formă de artă sau în alta, sunt simbolice, fiecare dintre ele având **propria** sa caracteristică concret-metafizică prin care acel material intră în concordanță cu o existență spirituală sau cu alta. Dar să lăsăm acum de-o parte caracteristica simbolicii în sine și să examinăm problema numai la suprafață, pe baza celei mai sumare experiențe, dar cu convingerea că nimic nu poate fi considerat exterior și care să nu reprezinte o manifestare interioară.

Astfel, în existența culorii, în procedeul de aplicare a ei pe o anumită suprafață, în construcția mecanică și fizică a suprafețelor, în natura fizică și chimică a substanțelor care leagă culorile, în compoziția și consistența substanțelor dizolvante, ca și în culorile însele, în lacurile și fixativele aplicate pe lucrare și în alți „factori materiali", se exprimă nemijlocit acea metafizică, acea profundă percepere a lumii, pe care încearcă să o exprime opera în totalitate, voința creativă a artistului. Și cu toate că această voință manifestată în utilizarea instinctivă a acestor „factori materiali" a acționat în subconștient, după cum tot subconștientul artistului acționează și în cazul recurgerii la o formă sau alta, acest fapt nu numai că nu infirmă caracterul metafizic al creației artistice, ci, dimpotrivă, ne îndeamnă să vedem în el ceva foarte îndepărtat de arbitrariul rațional, ceva ca un fel de prelungire a acelei activități creatoare a forțelor fundamentale ale organismului din care este alcătuit artistic trupul însuși. Alegerea acestor materiale, selecția „factorilor materiali", nu se produce printr-un act arbitrar individual, nici printr-un raționament sau o intuiție particulară a artistului, ci prin rațiunea istoriei, prin acea rațiune cumulată a popoarelor și timpurilor care determină **stilul** operelor unei întregi epoci. Poate că ar fi corect să spunem că stilul și factorii materiali ai operei de artă ar trebui prezentați ca două cercuri secante, dar, într-o anumită privință, factorul material poate exprima chiar **mai mult** concepția epocii decât stilul, care nu redă decât caracteristicile generale ale formelor predilecte.

Scanned with OKEN Scanner

***

Este de o clară evidență faptul că sunetele muzicii instrumentale, chiar și cele ale orgii, ca atare, adică independent de compoziția operei muzicale, nu pot fi transpuse în slujbele ortodoxe. Este oare ceva care ține direct de gust și care se află dincolo de orice considerații teoretice, care nu se leagă de conștiința noastră, de stilul slujbelor, în general, care perturbă unitatea internă a slujbelor, chiar și atunci când este privit ca o simplă manifestare artistică sau ca o sinteză a artelor ? Oare nu se vădește direct că aceste sunete prin ele însele, repet, sunt foarte departe de rigoarea slujbei ortodoxe, de logica sa, de literatura sa, de **cuminţenia** sa, pentru a putea servi drept materie a artei sonore în Biserica Ortodoxă ? Oare nu se simte direct că sunetul orgii este prea sonor, prea tărăgănat, prea străin de orice transparență și puritate cristalină, prea legat de sumbra, veritabila substanță umană, în starea ei dată, în naturalismul ei, pentru a putea fi folosită în bisericile ortodoxe ? De fapt, acum nu emit nici o apreciere, mă refer doar la unitatea stilistică; în ce măsură poate fi ea acceptată sau respinsă — dar întotdeauna acceptată sau respinsă ca un întreg — nu este treaba mea.

— Dar tu vorbești de sunete, deși ai vrut, și chiar ai început, să vorbești de materialul artelor plastice. Discuția noastră, dacă îți amintești, are în vedere doar iconografia.

— Absolut adevărat; dar n-am adus vorba de sunete întâmplător, dă-mi voie să termin și vei înțelege de ce am divagat în această direcție. Deci, despre orgă.

Este un instrument muzical, legat esențialmente de o anumită epocă istorică, născută din ceea ce numim cultura Renașterii. Atunci când se vorbește despre Catolicism, se uită, de obicei, că există o mare diferență între Biserica Apuseană de dinainte de Renaștere și cea de după Renaștere, și că, în Renaștere, Biserica a suferit o grea boală din care a ieșit pierzând foarte mult și, deși a dobândit o anumită imunitate, prețul acesteia a fost dezmembrarea întregii structuri a vieții spirituale și rămâne un mare semn de întrebare ce atitudine ar fi avut față de Catolicismul post-renascentist purtătorii ideii catolice din Evul Mediu. Iar cultura Europei Occidentale se trage tocmai din Catolicismul renascentist și și-a găsit expresie, în domeniul sunetelor, în orgă. Nu întâmplător, perioada de înflorire a construcției de orgi a fost cea de-a doua

Scanned with OKEN Scanner

jumătate a secolului al XVII-lea şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea, timpul cel mai reprezentativ şi cel care dezvăluie în cea mai mare măsură esenţa intrinsecă a culturii renascentiste. De aceea, n-aş vrea să fac doar o analogie, ci aş vrea să stabilesc o relaţie de fond, mult mai profundă...

—Cea între sunetul orgii şi vopseaua de ulei...

— Ai ghicit. Însăşi consistenţa vopselei de ulei prezintă afinităţi de structură internă cu sunetul dens, uleios, al orgii; în ce priveşte tuşa grasă... Suculenţa culorilor picturii în ulei se leagă în profunzime de suculenţa muzicii de orgă. Şi culorile, şi sunetele de acest fel, sunt telurice, carnale. Din punct de vedere istoric, pictura în ulei se dezvoltă tocmai atunci când în muzică sporeşte arta construcţiei de orgi şi a modului de a le folosi. Aici există, neîndoielnic, două motive de ordin material, provenite din acelaşi principiu metafizic; de aceea, amândouă exprimă — deşi în domenii diferite — aceeaşi concepţie asupra lumii.

—Totuşi, caut să fac încă o încercare de a îndrepta discuţia pe un făgaş mai precis — cel al artelor plastice. Mi s-a părut că ai exprimat ideea că orice material prezintă importanţă, inclusiv cel din care este făcut planul şi, în general, suprafaţa pe care se aplică vopseaua. Cred că ţi-ar fi greu să exemplifici. Pentru că suprafaţa pe care se pictează devine repede invizibilă şi, din această cauză, s-ar părea că nu are nici o legătură cu **spiritul** artei perioadei respective; de aceea, ea ar putea fi înlocuită, într-un mod mai mult sau mai puţin arbitrar, cu orice altă materie plană, cu singura condiţie să poată fi aplicată vopseaua pe ea, să nu se desprindă sau să cadă, mai târziu. Deci, importanţa suportului material n-ar fi decât tehnică, nu stilistică...

— Nu, nu-i tocmai aşa. De fapt, nu, categoric. Calitatea suportului decide în profunzime **procedeul** de aplicare a vopselei şi chiar alegerea acesteia. Nu orice vopsea poate fi aplicată pe orice suprafaţă: nu vei lucra pe hârtie cu culori în ulei, pe metal cu acuarele etc. Mai mult, caracterul tuşei este determinat în mod esenţial de natura suprafeţei şi, în funcţie de ea, capătă o anumită factură. Invers, datorită acestei facturi, a modului cum este structurată suprafaţa cu ajutorul culorilor, este pusă în evidenţă însăşi suprafaţa lucrării, de fapt nu numai pusă în evidenţă, ci pusă în valoare cu mai multă pregnanţă decât ar fi putut să apară **înainte de** aplicarea culorilor. Calităţile suprafeţei rămân în stare latentă, atâta timp cât ea este goală; ea „se trezeşte"

Scanned with OKEN Scanner

atunci când încep să fie aplicate culorile. Tot așa cum îmbrăcămintea, acoperind, dezvăluie alcătuirea trupului și, prin croiala sa, subliniază acele regularități ale acestuia, care ar fi putut trece neobservate la o privire nemijlocită a suprafeței corpului. Aspră sau moale, rigidă sau suplă, lisă sau rugoasă, plină, dintr-un motiv sau altul, de iregularități, absorbind culoarea sau, dimpotrivă, respingând-o etc., etc.; toate aceste însușiri ale suprafeței lucrării, și altele încă, sunt redate de factura acesteia, într-o formă parcă mai amplificată, mai apăsată, creându-și propriile lor echivalențe dinamice. Inerția lor latentă devine sursă de forță și se integrează în mediul ambiant. Așa cum câmpul de forță invizibil al magnetului devine vizibil cu ajutorul piliturii de fier, tot astfel structura, statica suprafeței, se dinamizează prin culoarea aplicată pe ea și, cu cât opera de artă plastică este mai aproape de perfecțiune, cu atât devine mai evident acest proces. Cu cât este mai ageră mintea care mișcă degetele și mâna pictorului, cu atât înțelege mai lesne, fără a-și pune capul la contribuție, esența metafizică a tuturor acestor raporturi de forță ale suprafeței plastice și se va pătrunde mai mult de această esență ținând seama ca materialul pe care lucrează să fie bine ales, în concordanță cu exigențele stilului, cu propria sa structură spirituală, cu propriul său stil metafizic. Dacă a pătruns în structura suprafeței plastice, inteligența mâinii va stabili culoarea, în funcție de factura aceleia. Așa se întâmplă atunci când materialul și concepția artistului sunt în concordanță, sub raport stilistic; atunci când nu există concordanță — ceea ce se poate constata după natura predeterminată a lucrurilor — în momentul când artistul, cu ajutorul inteligenței mâinii încearcă să se familiarizeze cu suprafața plastică, va fi respins, așa cum este respins un lucru străin, nepotrivit.

— Metafizica suprafeței plastice...

— Scuză-mă dacă te voi întrerupe cu o întrebare. Deci tu consideri că bucata de pânză din timpul Renașterii, întinsă pe un suport, răspunde, din punct de vedere istoric, spiritului însuși al artei? Probabil pentru că și pânza a început să se răspândească o dată cu muzica de orgă și vopseaua de ulei.

— S-ar putea oare... n-aș spune gândi, ci mai degrabă pipăi altfel? Fiindcă mișcările prin care se aplică vopseaua au caracterul unor gesturi repetate, ele fiind legate de viața interioară, și dacă ele nu concordă cu aceasta, ci vin în contradicție cu ea, trebuie schimbate, nu de artiști, în particular, ci în general, în arta unui popor, a unor popoare, a istoriei. Ne-am putea oare imagina că

decenii și secole la rând, zeci de mii de artiști, o viață întreagă să fi făcut niște mișcări al căror ritm să nu se potrivească cu cel al sufletului? Este limpede, deci: sau suprafața plastică nu este capabilă decât de ritmuri de un anumit fel, exprimând propria ei dinamică, și atunci îl învinge pe artist la modul individual sau istoric, și atunci el nu va mai fi ceea ce este prin întreaga sa structură sufletească; sau, dimpotrivă, artistul — din nou avem în vedere o categorie individuală și una istorică — va ține să se supună propriului său ritm și atunci va fi silit să-și găsească o nouă suprafață plastică, cu noi calități, care să concorde, prin ritmurile sale, cu propriile lui ritmuri. Artistului nu-i rămâne decât să se supună sau să-și găsească în lume o suprafață convenabilă; nu stă în puterea lui să schimbe metafizica suprafeței existente.

Să vorbim acum despre pânză. O pânză suplă și elastică, lipsită de stabilitate, care nu suportă să fie atinsă de mâna omului, face ca suprafața plastică să se afle, prin dinamismul său, la egalitate cu mâna artistului. El se luptă cu ea așa cum s-ar lupta cu o ființă vie, considerând-o ca pe un fenomen susceptibil a fi purtat dintr-un loc în altul, prefăcut după plac, care nu beneficiază de un ecleraj propriu, independent de voința artistului și nici de o relație proprie cu realitatea înconjurătoare. O suprafață parietală sau o planșetă, imobilă, rigidă, inflexibilă, este prea severă, prea constrângătoare, prea ontologică pentru inteligența umanistă a omului Renașterii. El caută să se miște numai printre fenomene terestre, fără a se mai împiedica de lucruri din altă lume; vrea să pipăie cu degetele sale, să simtă deci, această anatomie a sa, să fie liber, să dispună de ea după plac, fără a-i păsa de prezența acelor elemente care refuză să i se supună. Suprafața rigidă i-ar fi stat în față ca un Memento al altor rigidități, în timp ce el caută să le dea uitării. Pentru tablourile naturaliste sau pentru imaginile care fac abstracție de Dumnezeu sau de Biserică, ale unei lumi care nu ține seama decât de propria sa lege, — această lume deci, simte nevoia unei cât mai mari suculențe senzuale, a unei cât mai zgomotoase mărturii, a unor imagini, reflectând prin ele însele o existență senzuală, una care să nu rămână împietrită o dată pentru totdeauna, ci să se afle pe o suprafață mobilă, exprimând astfel caracterul mobil a tot ce există în lume. Artistului Renașterii și al întregii culturi derivate din ea, poate că nici nu i-a trecut prin minte ceea ce am spus aiei. Nu s-a gândit la așa ceva; dar degetele și mâna lui, grație unei inteligențe colective, a unei inteligențe a în-

Scanned with OKEN Scanner

tregii culturi, nu încetează să nutrească gândul că tot ceea ce există stă sub semnul **convenționalului**, că trebuie să se demonstreze că inteligența ontologică a lucrurilor a fost înlocuită cu concepția despre lume a epocii, fenomenele cu senzualitatea, și că, prin urmare, omul care s-a recunoscut pe sine în afara oricărei condiționări ontologice, convenționale și fenomenale, trebuie, în mod firesc, să caute să facă ordine și să emită legi într-o lume de fantasme metafizice.

Perspectiva este o manifestare indispensabilă acestei conștiințe de sine; nu este însă locul aici să ne referim la ea. Ceea ce devine caracteristic în perspectiva acestei concepții este îmbinarea clarității senzoriale cu fragilitatea ontologică a existenței și se exprimă în artă printr-o **suculență** percutantă. Sub raportul tehnicii picturii, această tendință a reprezentat-o vopseaua de ulei și pânză întinsă pe suport.

— Să deducem de aici că și în dezvoltarea artei gravurii consideri că ar putea exista o legătură cu spiritul vremii ? Doar gravura s-a dezvoltat pe solul protestantismului. Iar graficienii cei mai de seamă și mai înzestrați au fost reprezentanți ai protestantismului, în diversele lui forme. Creația în domeniul gravurii, acvaforte și a altor ramuri asemănătoare se leagă cu prioritate de Germania și de Anglia. Dar oare n-a existat gravura și pe solul Catolicismului ? Îți pun această întrebare și mi-o pun și mie fiindcă, în fond, sunt de acord cu tine.

—Firește. Dar trebuie ținut seama că, în Catolicism, gravura și celelalte refuză grafismul și atunci își asumă scopuri care nu țin, în mod evident, de gravură, ci de pictura în ulei. Gravura catolică, cu tușele sale grase, imitându-le pe cele ale uleiurilor, căutând să aplice cerneala tipografică nu linear ci prin pete, este, în fond, un fel de pictură în ulei, nu o gravură **veritabilă**; la acestea din urmă cerneala tipografică servește doar ca semn despărțitor dintre diferitele spații ale suprafeței, dar nu are **culoare**, în timp ce dungile, chiar dacă nu vădesc prezența culorii, au cel puțin ceva analog acesteia. Într-o gravură adevărată, linia este abstractă; ea nu are grosime, după cum nu are nici culoare. În contrast cu pictura în ulei, care încearcă să devină o replică superfluă a obiectului reprezentat, dacă nu chiar a obiectului însuși, cel puțin al unui crâmpei din suprafața sa, linia gravurii tinde, în mod explicit, să se elibereze de gustul datului senzorial. Dacă pictura în ulei este o manifestare a

senzorialului, gravura se bazează pe raționamente, construind imaginea obiectului din elemente care n-au nimic comun cu elementele obiectului, în combinații raționale: „da" sau „nu". Gravura este o schemă a imaginii, construită numai pe baza legilor logicii: legea identității, legea contradicției, legea terțiului exclus și, în acest sens, se află într-o legătură organică cu filosofia germană; și una, și alta, își iau drept sarcină reconstrucția sau deducția schemei realității, numai cu ajutorul unor afirmații sau negații lipsite, în egală măsură, atât de atribute spirituale, cât și senzoriale, cu alte cuvinte, să crezi totul ori nimic. Așa arată o gravură veritabilă și, cu cât este ea mai pură, adică mai lipsită de psihologisme, de caracter senzorial, cu atât își atinge scopul și apare mai limpede perfecțiunea ei ca gravură. În schimb, în gravurile apărute în ambianța Catolicismului, există întotdeauna tendința de a aluneca peste „da" și „nu" prin introducerea de elemente senzoriale. Deci, sunt gata să recunosc existența unor afinități intrinsece între **adevărata** gravură și esența intimă a protestantismului. Repet, există un paralelism interior între rațiunea predominantă, în protestantism, și linearitatea mijloacelor plastice ale gravurii, după cum există un paralelism interior între „imaginarul" cultivat în Catolicism, ca să folosim o terminologie ascetică, și tușa de culoare onctuoasă din pictura în ulei. Primul urmărește schematizarea obiectului de reprezentat; să-l reconstruiască după ce l-a descompus în bucăți, printr-o diviziune arbitrară, care n-are nimic comun cu culoarea și nici cu bidimensionalitatea. Gravura este, repet, o creare din nou a unei imagini, pe cu totul alte baze decât cele ale percepției senzoriale, astfel încât imaginea să fie percepută exclusiv rațional, cu fiecare dintre părțile sale componente, iar construcția, în totalitate, inclusiv umbrele, adică tot ceea ce nu derivă din însăși natura imaginii și nici din relațiile sale cu mediul exterior, într-un cuvânt, **întreg** tabloul să fie despărțit în zone spațiale determinate, și ca, dincolo de aceste acte raționale și de relațiile dintre ele, să nu se afle **nimic.**

În filosofia idealistă germană, în special în cea kantiană, istoricii gândirii au identificat de multă vreme dispariția totală a spațiului. Dar oare Kant, Fichte, Hegel, Cohen, Rickert, Husserl își propun alte scopuri decât gravura lui Dürer? Dimpotrivă, pentru a reveni la opoziția dintre linia gravurii și pictura în ulei, dimpotrivă, zic, pictura în ulei nu tinde să reconstruiască imaginea, ci să o imite, să o înlocuiască cu ea însăși, să n-o raționalizeze, ci să o senzualize-

Scanned with OKEN Scanner

ze, să obţină o reprezentare mai frapantă sub raport senzorial, decât arată în realitate. Pictura în ulei vrea să depăşească limitele suprafeţei plastice şi să treacă direct la nişte date senzoriale realizate prin fragmente de culoare şi printr-un relief cromatic, în statuia colorată, pe scurt, să imite imaginea, să substituie propria sa construcţie, să pătrundă în viaţă cu un factor empiric, nu simbolic. Îmbrăcate în rochii la modă, statuile vopsite de „madone" catolice reprezintă limita către care tinde pictura în ulei. În ceea ce priveşte gravura, dacă ar fi să exagerăm până la şarjă, atunci n-ar fi inexact să considerăm drept limită a gravurii desenul geometric şi chiar ecuaţiile diferenţiale.

— Totuşi, nu văd ce s-ar putea spune, în spiritul acestor digresiuni, despre suprafaţa plastică în arta gravurii. Ea îmi apare ca ţinând de domeniul întâmplării, fără nici o legătură cu procesul muncii meşterului. Bineînţeles că pictura în ulei nu se pretează la orice material şi că particularităţile mecanice ale suprafeţei tabloului se vor reflecta, negreşit, în caracterul lucrării. Dar, în arta gravurii, lucrurile nu stau aşa. Fiindcă gravura poate fi trasă — vorbesc în general — pe orice suprafaţă plană şi, prin aceasta, caracterul imprimării se schimbă prea puţin: pe hârtie, aceasta putând fi de nenumărate sorturi, pe mătase, os, lemn, pergament, piatră, chiar şi pe metal, toate aceste materiale contând prea puţin pentru construcţia artistică a gravurii. Mai mult decât atât, nici culoarea nu contează, putând fi înlocuită, într-o măsură mai mică sau mai mare. Sunt posibile aici, dacă nu vopsele de diferite consistenţe, în orice caz, de diferite culori. Reprezentarea prin gravură se bazează deci pe caracterul convenţional a două principale cauze de ordin material: suprafaţa plastică şi cromatica; aceasta mă face să mă îndoiesc de ceea ce spuneai mai înainte, deşi, după cum vezi, mi-am însuşit maniera ta de a raţiona.

- Eu cred că lucrurile stau tocmai invers. Tu însă nu duci până la capăt ideile, propriile tale idei, bazate pe premise corecte. Dar tocmai în caracterul convenţional al culorii şi al suprafeţei plastice a gravurii se află acea substituire, acea mistificare cuprinsă în proclamarea libertăţii de conştiinţă de către protestanţi, ca şi respingerea, tot de către ei, a tradiţiei bisericeşti — ce spun bisericeşti ? — a tradiţiei general-umane.

— Ce ne oferă stampa ? O bucată de hârtie. Poate fi imaginat ceva mai fragil ? Se şifonează, se rupe, se umezeşte, se aprinde în contact cu focul, mucegăieşte şi nu poate fi curăţată: un simbol al efemerităţii. Şi tocmai pe acest su-

port, atât de fragil, se imprimă gravura. Se naşte întrebarea dacă desenul ca atare al gravurii este posibil să se facă pe hârtie. Bineînţeles că nu. Liniile gravurii, prin însuşi aspectul lor, arată că au fost făcute pe o suprafaţă foarte dură, care s-a reuşit a fi „supusă" prin incizii, prin zgârieturi cu o unealtă ascuţită, cu un ac sau cu un răzuitor. La o stampă, modul prin care sunt obţinute liniile contrastează cu calităţile suprafeţei pe care acestea sunt imprimate: o contradicţie care ne îndeamnă să uităm adevăratele proprietăţi ale hârtiei şi să presupunem existenţa în ele a unui element de duritate. Din punct de vedere estetic, acceptăm soliditatea hârtiei, promisiunea ei de durabilitate cu mult mai mare decât este de fapt. Iar faptul că aceste linii nu sunt adâncite ne determină să presupunem că forţa gravorului este cu mult mai mare decât în realitate, fiindcă vedem că mâna lui, chiar şi pe un material atât de dur, s-a menţinut fermă, n-a tremurat. Se creează impresia că gravorul n-a adus nici o schimbare din punct de vedere material, că nu face decât un act „pur" de reconstrucţie şi creare de noi forme, în accepţia lui Kant, şi că acest act ar putea fi făcut tot atât de liber pe orice suprafaţă, tot în spiritul lui Kant. Apare chiar impresia că această activitate de creare de noi forme se potriveşte în orice împrejurare şi de aceea poate fi înscrisă, în deplină libertate, pe orice suprafaţă. S-ar părea că actul de creare de forme noi stă mai presus de condiţiile de mediu, limitate, cele în care se alcătuiesc formele pure, şi, prin aceasta, se asigură o deplină libertate şi chiar un mod cu totul arbitrar de alegere a calităţilor speciale ale suprafeţelor. Dar aceasta ar fi o **eroare**. Ar trebui să începem prin a arăta că operele de artă din domeniul gravurii, în general, din ceea ce însemna propriu-zis gravura, nu sunt rezultatul unor **gravări**, ci al unor incizii. Gravura propriu-zisă este doar clişeul metalic sau de lemn; denumirea acestui clişeu a trecut asupra impresiunii sale şi aşa se face că vorbim de **gravură** şi înţelegem stampă, dar această confuzie nu este câtuşi de puţin întâmplătoare. Numai pe clişeu factura lucrării poate fi înţeleasă nu ca un act arbitrar al incizorului, ci ca o consecinţă decurgând din calităţile suprafeţei plastice; în clişeu nu pot fi percepute acele erori artistice la care m-am referit mai sus.

Aşa a şi fost în perspectivă istorică. Fiindcă arta gravurii, iniţial, tocmai asta a fost: arta inciziei în metal şi în lemn, parţial şi în piatră, nefiind câtuşi de puţin o artă a impresiunii. Iar obiectul de artă a fost atunci tocmai lucrul

Scanned with OKEN Scanner

având pe el reprezentări obținute prin incizare și câtuși de puțin petecul de hârtie. Originea gravurii actuale este tehnică. S-a dat cu vopsea peste incizie și s-a aplicat desenul pe hârtie, obținându-se astfel stampa. Dar această imprimare nu reprezintă nicidecum ultima fază a creației artistice, așa cum se întâmplă azi, când totul se rezumă la stampă, iar clișeul nu este decât o fază pregătitoare; aceasta se făcea numai pentru a se asigura păstrarea unei cópii exacte a desenului, pentru a exista posibilitatea de a se repeta obiectul incizat. Așa se întâmplă și astăzi când gravorii în lemn, de exemplu faimosul neam al Hrustacevilor, tatăl și fiii de la Serghiev-Posad, își fotografiază lucrările cele mai importante înainte de a le da clienților.

— Da, raportul dintre gravură și stampă s-a alterat, la început era considerat ca operă de artă obiectul incizat, clișeul, cum am spune astăzi, deși repetat, și nu întotdeauna creație autentică, în timp ce stampa trece drept o matriță putând fi reprodusă. Ulterior, stampa a început să fie multiplicată mecanic, ca operă independentă, iar calitatea de gravură o are numai matrița pe care o realizează imprimeorul și pe care nu o vede nimeni. Pentru a limpezi considerațiile mele și ale tale, am putea alcătui următorul tablou despre originea gravurii:

Acele **tesserae hospitales** din Antichitate sau ceea ce se numea atunci „simboluri"; un obiect frânt în două ale cărui jumătăți erau păstrate ca dovadă a încheierii unei alianțe.

O monedă frântă în două de doi îndrăgostiți (ca de exemplu în „Logodnica din Lammermoor" de Walter Scott).

Un obiect gravat în chip de dovadă sau chitanță (bețișoare de acest fel se întrebuințează prin satele noastre, de exemplu în guberniile Iaroslavl și Tambov. A se vedea muzeul guberniei Tambov; bețișoare de bambus sunt folosite în același scop de chinezi).

Pecetea (iarlâk-ul) hanului (impresiunea piciorului în ceară), înregistrări dactiloscopice în cauze penale etc.

Ștampile și impresiuni pe ceară, ceară roșie sau plumb în relief.

Scanned with OKEN Scanner

Ştampile şi impresiuni în negru de fum sau tuş.

Gravură pe metal şi lemn în scop ornamental.

Impresiuni de probă, cu cerneală, pentru păstrarea desenului inciziei.

Probe de sine stătătoare (stampe) şi gravura în metal şi lemn, ca ramură a artei grafice şi tipografice.

— Într-adevăr, aşa este. Dar, întorcându-ne la discuţia noastră, în ce constă, mai precis, legătura dintre gravură şi protestantism ?

— În faptul că există o mare libertate de alegere a suprafeţei plastice, adică a hârtiei, a materialului de reproducere, de exemplu cerneluri, aceasta corespunzând individualismului protestant, libertăţii protestante sau, mai exact, arbitrariului; pe un material ales după criterii arbitrare, raţiunea pură înscrie, pasă-mi-te, propriile sale construcţii ale unei realităţi prin excelenţă raţionale, lipsită de orice latură sensibilă, fie că este vorba de o realitate naturală sau de una religioasă, aceasta nu contează, în cazul respectiv. Pe acest material, ales în mod arbitrar, se aplică nişte scheme care nu au nimic comun cu materialul. Manifestându-şi libertatea şi autodeterminarea, o asemenea raţiune serveşte libertatea a tot ceea ce există în afara ei prin propria autodeterminare, nesocoteşte tendinţa de autodeterminare a lumii, proclamând o lege numai pentru sine şi nu consideră necesar să ţină seama nici măcar de legea creaţiei prin care trăieşte ea însăşi ca realitate autentică. Individualismul protestant reprezintă o aplicare mecanică, asupra întregii existenţe, a propriului său clişeu, golit de conţinut, compus numai din „da" şi „nu". Această libertate de alegere este, de fapt, o libertate iluzorie; nu fiindcă s-ar aplica la orice fel de activitate individuală raţională, de ordin spiritual sau ştiinţific (numai printr-o aplicare suplă, susceptibilă să fie realizată în funcţie de realităţile date se manifestă adevărata libertate, adică o libertate creatoare); de fapt, ea nu se aplică ci, pur şi simplu desconsideră orice individualitate, fiindcă are pregătit mai dinainte un clişeu, care poate fi aplicat pe orice suflet, fără nici o nuanţă diferenţiatoare. Libertatea protestantă este o tentativă de siluire cu ajutorul vorbelor despre libertate înregistrate pe un rulou de fonograf.

— Cu ce instrumente ?

— Ai vrea să spui că trebuie să considerăm dalta şi acul gravorului drept proiecţii ale unei anumite facultăţi interioare spiritului protestant ?

Scanned with OKEN Scanner

— Da, firește...

— **Raționamentul** este o particularitate specific protestantă sau, mai bine zis, considerată ca atare. Pentru alții, raționamentul înseamnă rațiune. În ce mă privește, eu cred că imaginația este aici și mai incandescentă decât în catolicism, cu atât mai înflăcărată din punct de vedere spiritual și mai seducătoare, cu cât se luptă pe un teren incomparabil mai deschis ontologic decât ar putea să ni se pară în general, mai disponibil ontologic, decât în catolicism.

— În ce constă această „inflamație spirituală" a imaginației, așa cum te-ai exprimat?

— Cum în ce constă? Chiar nu observi că în sistemele filosofice crescute pe solul protestantismului există tendința de a pluti pe aripile fanteziei? Un Böhme sau un Husserl, foarte îndepărtați unul de altul ca structură sufletească și, în general, toți filosofii protestanți construiesc castele pe nisip, din nimic, pentru ca apoi să le ferece în oțel și să pună cătușe la tot ceea ce înseamnă viață în lume. Așa este chiar și aridul Hegel care, atunci când scrie, o face cu frenezie intelectuală, ca într-o beție, și nu este câtuși de puțin o glumă afirmația lui James[18] potrivit căreia, îmbătându-te cu protoxid de azot, percepi lumea și gândești ca Hegel. Gândirea protestantă este ca și cum tu însuți te-ai îmbăta, iar altora le-ai ține predici despre o trezie impusă.

—Totuși, este timpul să ne întoarcem de unde am plecat. Vorbind despre pictura în ulei și despre gravură, nu o facem doar de dragul lor. În ce constă, de fapt, legătura dintre iconografie, din punct de vedere tehnic, și scopurile ei spirituale?

— Ca să nu lungim vorba, iconografia este metafizica existenței; nu o metafizică abstractă, ci una concretă. În timp ce pictura în ulei este cea mai aptă să redea datele senzoriale ale lumii, iar gravura schema ei rațională, iconografia există ca manifestare elocventă a esenței metafizice a realităților pe care le redă. Și dacă procedeele picturii și ale gravurii au fost elaborate în funcție de anumite necesități culturale și se prezintă ca o chintesență a unor căutări în care se reflectă spiritul culturii acelui timp, procedeele tehnice iconografice sunt determinate de necesitatea de a exprima metafizica concretă a lumii. Iconografia nu reține nimic din ceea ce ar putea fi întâmplător, nu numai întâmplătorul empiric, dar nici ceea ce-ar putea fi întâmplător metafizic, dacă o asemenea apariție, care ar putea fi, în esență, pe deplin justă și necesară, n-ar sări în ochi.

Scanned with OKEN Scanner

Astfel, starea de păcat şi coruptibilitatea lumii nu trebuie considerate realităţi întâmplător empirice, fiindcă acţiunea lor corupătoare asupra lumii are loc permanent. Dar, din punct de vedere metafizic, ţinând seama de esenţa spirituală a lumii create de Dumnezeu, păcatul şi coruptibilitatea nu constituie o necesitate; ele ar putea să nu existe, deoarece nu exprimă esenţa lumii, ci realitatea ei actuală. Iconografia nu trebuie să dea expresie acestei stări care întunecă adevărata natură a lucrurilor; obiectul său este natura însăşi. Lumea, aşa cum a creat-o Dumnezeu, în frumuseţea ei supramundană. Tot ce se află redat pe icoană, în toate amănuntele, nu întâmplător este o imagine sau reflectarea unei imagini, **ektypos**, a lumii originare, a unor esenţe ale Lumii de Sus, supraceleste.

— Dacă această idee poate fi, în fond, acceptată, nu trebuie să o limităm prin expresii precum „în general", „în esenţă" etc. Şi Platon îşi punea întrebarea dacă există ideea de fir de păr, oricât de derizorie şi de lipsită de importanţă ar părea ea. Iar dacă icoana înseamnă contemplarea unei idei, nu ar trebui să înţelegem acest lucru la modul general şi atunci vom considera detaliile anatomice, cele de arhitectură, de peisaj, de decor şi multe altele, ca mijloace plastice exterioare şi fortuite în raport cu ideea. Am fi putut zice, de pildă, că veşmintele reprezentate pe o icoană ar avea o semnificaţie metafizică şi deci, n-ar fi pictate din motive de decenţă sau estetice, nici ca să creeze multiple şi frapante pete de culoare ? După părerea mea, pot fi obţinute efecte puternice pe o icoană prin simple momente decorative, unele detalii şi procedee iconografice neavând nu doar semnificaţie metafizică, dar nici măcar una naturalistă; printre ele, aureola, haşurile aurite de pe veşminte, în special cele din icoana Mântuitorului. După tine, aurului aceluia îi corespunde ceva în planul reprezentării ? Mi se pare că avem de-a face cu ceva care a fost considerat cândva un lucru frumos — şi aşa şi este, fiindcă biserica împodobită cu asemenea icoane bucură ochiul, în special atunci când este luminată cu candele colorate şi cu multe lumânări.

— După Leibniz, ceea ce spui tu este adevărat. Greşeşti numai atunci când tăgăduieşti. Dar acum nu vom sta să vedem de partea cui este adevărul. Vom vorbi despre altceva. Mai întâi, o problemă de ordin general despre **sens**. Sunt convins că, în fond, ai, despre metafizică, aşa cum am şi eu, o idee concretă şi că vezi în idei aceeaşi imagine a lucrurilor susceptibilă să fie contem-

Scanned with OKEN Scanner

plată aievea, că ideile sunt manifestări vii ale lumii spirituale, așa cum suntem noi toți, dar mă tem că, atunci când te afli în situația de a aplica aceste idei la cazuri concrete, începe să-ți fie frică, rămâi cu piciorul în aer, neîndrăznind să faci pasul început, considerând, în același timp, că n-ar fi corect să te întorci la o metafizică abstractă și la idee (în accepția de „sens", care nu poate fi percepută direct). De fapt, aici nu se pune problema să cauți direcții intermediare de înțelegere, fiindcă acestea nici nu există.

Un organism viu constituie un întreg. În el nu-și poate găsi loc nimic din ceea ce n-a fost organizat de forțele vieții. Și dacă totuși ar fi în el ceva, oricât de mic, care să nu fie viu, atunci s-ar distruge integritatea organismului. El există doar ca o forță a vieții care se dezvăluie pe sine, în mod concret, sau ca o idee care capătă formă; sau nu există deloc și atunci chiar cuvântul „organism" ar trebui eliminat din dicționar. Așa stau lucrurile și cu organismul operei de artă; dacă ar nimeri în el ceva accidental, aceasta ar fi o dovadă că opera nu este realizată în toate detaliile sale, că încă nu s-a desprins cu totul din pământ și că se mai află, ici-colo, pe ea, straturi de pământ mort. Orice substanță metafizică concretă trebuie să se manifeste în mod evident, modul ei de manifestare — icoana — fiind tocmai așa ceva, în toate detaliile ei și în ansamblu. Iar dacă ar exista ceva în icoană care n-ar putea fi perceput decât într-un sens abstract sau ceva cu o funcție pur naturalist-decorativă, un detaliu exterior, atunci s-ar distruge întreg ansamblul, iar icoana n-ar mai fi icoană.

Spunând aceasta, îmi amintesc afirmația unui teolog[19] referitoare la învierea trupurilor, în care încearcă să împartă organele pe categorii: unele care vor fi de trebuință în veacul viitor, iar altele nu, urmând să învie numai primele. Celelalte ar urma, chipurile, să nu învie, în special aparatul digestiv. Prin asemenea alegații se nimicește în totalitate coeziunea și unitatea vie a corpului. Dacă e să vorbim sincer despre învierea trupului, cu ce ar semăna el oare după ce i se va elimina tot ce nu i-ar mai fi de folos? ar trebui să ne imaginăm, poate, viitorul trup ca pe o băşică de piele, plină cu eter, nu? Dacă ar fi să privim trupul într-o viziune naturalistă, el n-ar fi în stare să descopere nicicum structura metafizică a organismului spiritual și atunci, în veacul viitor, corpul, în totalitate și pe bucăți, n-ar fi de nici un folos. Toate organele ar trebui atunci eliminate ca fiind „carne și sânge" care nu vor moșteni Împărăția Cerurilor. Din contră, dacă trupul este privit simbolic, atunci

trebuie să vedem în el, în toate detaliile lui, ideea spirituală a individualității umane, oglindită în modul cel mai evident, iar în organe, printr-o tainică metamorfoză, niște martori ai duhului, fiindcă fiecare are rolul său în ansamblul organismului, acesta neputând trăi sau acționa fără vreunul dintre ele; iar acesta, la rândul lui, este necesar altora, în ordinea semnificației spirituale, servind, astfel, manifestării concrete a ideii, care, în lipsa trupului, ar putea fi frustrată de semnificațiile ei. Icoana este chipul veacului ce va să vină; ea — nu vom arăta aici cum — ne permite să depășim timpul și să vedem chipurile veacului viitor, chiar și numai „în oglindă și ghicitură", asemenea unor proiecții fluctuante. Aceste imagini sunt pe de-a-ntregul concrete și a considera întâmplătoare unele părți ale lor ar însemna să le ignori cu desăvârșire natura simbolică. Dacă consideri drept element întâmplător un gen sau altul de detalii, atunci vei putea spune același lucru și în legătură cu detaliile de alt gen, urmând raționamentul pomenit mai sus despre învierea trupurilor.

— Chiar așa, să nu existe niciodată într-o icoană ceva întâmplător?

— N-am spus așa ceva. Dimpotrivă, apar deseori și în mare măsură lucruri întâmplătoare. Dar poate să apară drept ceva întâmplător, și de cele mai multe ori chiar așa se petrece în realitate, nu ceea ce este secundar și regretabil, „firul de păr" al lui Platon, cum îți place să zici, ca să fie clar, ci ceea ce este principal și de prim ordin: de pildă, nu veșmintele, ci fața și chiar ochii. Totuși o icoană întâmplătoare apare numai întâmplător, istoricește întâmplător, din nepricepere, din ignoranță sau din samavolnicia iconografului care a îndrăznit să se abată de la tradiția iconografică și, prin urmare, să introducă în simbolistica spirituală „trupeasca înțelepciune" (II Cor 1, 12). Ceea ce poate trece drept întâmplător într-o icoană nu vine de la icoana propriu-zisă, ci de la cel ce a zugrăvit-o sau a copiat-o. Se înțelege că, cu cât este mai importantă o parte a icoanei, necesitând o mai profundă pătrundere în esența ei, cu atât mai mare devine posibilitatea de a apărea pe icoană anumite denaturări: prin linii întâmplătoare și prin pete de culoare nejustificate din punct de vedere metafizic, care nu-s altceva, în raport cu esența spirituală a icoanei, decât niște stropi de noroi, de felul celor ce rămân pe geamul unei ferestre după ce a trecut prin dreptul ei o trăsură și care te împiedică să vezi și nu îngăduie luminii să pătrundă în casă. Oricât de mult ne-ar violenta privirea asemenea icoane denaturate, ele nu-s nimic mai mult decât niște pete de murdărie; dacă

Scanned with OKEN Scanner

se adună mai multe, ele pot face, până la urmă, să nu se vadă esența spirituală a icoanei. Aceasta nu înseamnă că anumite **genuri** de amănunte — rezultate nu din execuție, chiar și cu respectarea canonului — pot să fie considerate întâmplătoare, fără nici o semnificație spirituală.

— Dar veșmintele ?

— Veșmintele ? Numai Rozanov susține undeva că, în veacul ce va să vină, toți vor fi goi și, dedându-se intenționat la un gest ostil față de Biserică și față de însăși ideea învierii morților, face dintr-o dată o criză de pudoare în numele căreia tăgăduiește dogma învierii. După cum știi, Biserica învață tocmai contrariul și Apostolul Pavel își exprimă doar **temerea** ca aceia dintre noi, ale căror lucruri vor arde în focul curățitor, să nu fie goi (I Cor. 3, 13). Dacă Rozanov are motive să creadă că hainele sale sunt atât de inflamabile este treaba lui să se îngrijească să-și facă rost de altele mai rezistente, dar nu are nici un motiv să se revolte în fața așa-zisei „dezbrăcări universale". Pe icoană sunt înfățișați cei ale căror lucruri vor rămâne cu siguranță întregi în proba focului și care chiar se vor albi și înfrumusețea trecând prin ultimele urme de incidentalitate terestră... Probabil că aceștia nu se vor pomeni goi. Exprimându-ne ceva mai colorat, dar mai exact, am putea spune că țesătura din care sunt croite veșmintele lor este făcută din nevoințe. Nu este o metaforă, este expresia ideii că, prin nevoințe duhovnicești, sfinții au făcut să se dezvolte în corpul lor noi țesuturi ale organelor purtătoare de lumină, acea zonă a energiilor spirituale cea mai apropiată de trup; într-o accepție concretă, această extindere a trupului este simbolizată de îmbrăcăminte. „Carnea și sângele nu pot să moștenească Împărăția lui Dumnezeu" (I Cor. 15, 50), dar îmbrăcămintea poate. Îmbrăcămintea este o parte a trupului. În viața de toate zilele, ea este prelungirea în exterior a corpului, așa cum este părul la animale și penajul la păsări. Ea este atașată de corp într-o manieră semimecanică. Spun „semi" fiindcă între îmbrăcăminte și corp este un raport mult mai strâns decât ar putea fi o simplă atingere; ele se impregnează de straturile cele mai fine ale organismului; într-o anumită măsură, hainele cresc în organism. În ordine vizual-artistică, haina este **un mod de a se manifesta** al corpului, menit să scoată în evidență structura corpului prin liniile croielii și prin suprafețele sale. În consecință, dacă recunoaștem capacitatea corpului de a face să se manifeste la modul portretistic metafizica ființei umane, nu trebuie să refuzăm

aceeași capacitate îmbrăcămintii care, asemenea unui amplificator, direcționează și dă forță cuvintelor care mărturisesc ideea de corp, rostite de însuși acesta. O persoană dezbrăcată de haină n-ar fi numai indecentă sau urâtă, ci și mai indistinctă din punct de vedere metafizic, ar fi greu să distingi în ea esența omenității luminate. Dar, repet, acesta nu este un criteriu de ordin moral, de viață obișnuită, sau de altceva; este vorba, în esență, de o chestiune artistică, adică ținând de simbolistica vizual-artistică a icoanei. De aceea, îmbrăcămintea reflectă într-o foarte mare măsură stilul spiritual al epocii.

Să luăm, de pildă, pliurile. Istoria iconografiei rusești demonstrează în chip uluitor, ca pe o realitate dispunând de propriile sale legități, că schimbările în condiția spirituală a societății — mă refer, îndeosebi, la mediile bisericești — au avut drept urmare schimbări în aspectul pliurilor îmbrăcămintii și este de-ajuns să urmărim cum arată aceste pliuri pe icoane, ca să ne dăm seama din ce perioadă provine icoana și să înțelegem duhul vremii care și-a găsit reflecție în ea. Cutele arhaice din secolele XIII-XIV, prin caracterul lor naturalist-simbolic, vădesc un puternic substrat ontologic care nu are încă o conștiință de sine, legat fiind încă de senzorial. Ele sunt rectilinii, dar moi, păstrând încă o anumită materialitate, dese și mărunte, mărturii ale unor elanuri spirituale viguroase, dar încă lipsite de coeziune și care, prin propria lor forță, chiar așa disparate, pot să străpungă grosimea senzorialului. Din secolul al XV-lea, până în secolul al XVI-lea, cutele se lungesc, se lățesc, își pierd moliciunea lor materială. Mai întâi, în prima jumătate a secolului al XV-lea, sunt drepte, nu prea lungi, împreunându-se sub formă de unghi. Au un aspect mineral, asemenea mușchilor și marginilor unei mese cristalizate, dar apoi rigiditatea, duritatea cristalomorfă capătă elasticitatea tijelor sau fibrelor vegetale. Spre sfârșitul secolului al XV-lea, apar deja sub forma unor linii rare, aproape drepte, dar nu în totalitate, o linie dreaptă ușor curbată elastic la margine, ceea ce face ca toată îmbrăcămintea să reflecte o anumită suplețe, o energie spirituală, o plenitudine a forțelor aflate în desfășurare și ordonare. Apare limpede deci că, între secolele al XIV-lea și al XVI-lea, are loc un proces de formare a conștiinței de sine spirituale și a conștiinței de sine a Rusiei în general, de organizare spirituală a întregii vieți, izbânda colectivă a unui popor tânăr, o sinteză de experiențe spirituale cristalizate într-o concepție de viață unitară. Mai departe, cutele capătă o formă intenționat rectilinie, intenționat stilizată,

Scanned with OKEN Scanner

un caracter raţional-abstract, în condiţiile în care îşi face loc tot mai mult tendinţa către naturalism. Dacă n-am cunoaşte nimic din istoria „timpului tulbure"[20] am putea, bazându-ne numai pe iconografie, şi chiar numai pe pliurile îmbrăcăminţii din icoane, să înţelegem saltul spiritual de la Rusia medievală, la imperiul moscovit care avea să se nască: în iconografia celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea, se simte deja duhul „timpului tulbure" ca o maladie sufletească a societăţii ruseşti. Dar vindecarea din secolul al XVII-lea n-a fost decât o restauraţie, pe ruseşte, o cârpeală, rușii începând o viaţă nouă o dată cu barocul.

— Firește, putem crede că **pliurile** joacă un anumit rol în semnificaţia spirituală a icoanei. Totuşi rămân neexplicate o seamă de procedee realiste în iconografie. Cutele, prin natura lor, oricare ar fi ea, ar putea exprima ceva de ordin spiritual, în măsura în care aşa ceva e posibil. Dar tuşele finale în aur („razdelki"), de exemplu, sau haşurile, tot în aur, sau tuşele în aur de pe veşminte, nu au nici un corespondent în plan spiritual. Ar fi greu să le considerăm altceva decât nişte ornamente care nu exprimă nimic prin ele însele decât râvna subiectivă a iconografului.

— Dimpotrivă, „asista" de care vorbeşti, adică pelicula compusă dintr-o soluţie specială care lipeşte foiţa de aur, aplicată în serii de haşuri şi uneori prin pete compacte, este una dintre cele mai convingătoare demonstraţii privitoare la importanţa concret-metafizică a iconografiei. Rezultă aşadar că, deşi la o privire superficială ea ar putea apărea uniformă, cel puţin în structura sa cea mai fină, ea prezintă modificări aproape histologice, de la un stil la altul; această reţea fină de aur desăvârşeşte într-un mod foarte expresiv factura originară a icoanei.

— Dar de ce apare **aurul**, care nu are nici un corespondent în realitate, decât aurul însuşi, ca element decorativ? Nu este, oare, evident că, prin natura strălucirii sale, el nu se poate armoniza cu alte culori şi nici raporta la ele? Nu fără motiv aproape întreaga pictură a renunţat la utilizarea aurului, chiar şi în forma mai puţin distonantă în raport cu alte culori, cum ar fi vopseaua de aur în pulbere. După cum vezi, nici măcar obiectele metalice de aur, în general, nu sunt redate cu culoare de aur, iar în puţinele cazuri când se întâmplă, această senzaţie este respingătoare, vopseaua de aur apare pe tablou ca o suprafaţă aurită, lipită acolo la întâmplare, încât aproape îţi vine să o dai jos.

Scanned with OKEN Scanner

— Într-adevăr, așa este. Dar ceea ce spui clarifică, nu infirmă acest procedeu necesar, intrat în tradiția iconografică! asistele și alte cazuri de utilizare a aurului (dar numai în iconografie, nu în general, în pictură). De fapt, atunci când ți-am dat dreptate în ceea ce spuneai, ar fi trebuit să fac o corecție la ceea ce arătam mai înainte: în afara aurului, se mai folosește în iconografie — este adevărat, foarte rar, atunci când se aplică tușele finale și în alte cazuri — **argintul**; dar argintul n-a prea dat rezultate. Ar trebui să începem tocmai de la acest fapt din istoria tehnicii iconografice. Bagă de seamă: argintul a fost introdus în icoană în contrast cu tradiția iconografică; este demn de atenție faptul că, pe o icoană, datorită exclusiv unor ornamente provenite, de bună seamă, de la Curte, apare alături de aur și argintul, dar impresia pe care o produce este, mai curând, aceea a unei etalări luxuriante, cu atât mai mult cu cât argintul este aplicat pe mantaua (maforionul) Fecioarei, ignorându-se semnificația simbolică a acestuia și faptul că pe el nu trebuie aplicate **asiste**. Nu putem să nu recunoaștem că este vorba aici de o râvnă exagerată, fie din partea comanditarului, fie a executantului icoanei, fiind vorba de o icoană de dar, probabil dar de nuntă. Îndreptarele iconografice și originalele nu prevăd în nici un caz, nici măcar sub formă de excepție, argintul pe icoană, în timp ce aurul este aici, ca să spunem așa, canonic obligatoriu. Deși tocmai argintul (nu aurul, așa cum corect ai observat) aproape că nu prezintă cazuri de incompatibilitate cromatică, mai mult chiar, se înrudește într-o anumită măsură cu albastrul, bătând în gri, și în parte cu albul. Și încă ceva: în iconografia perfectă, cea a perioadei de apogeu, aurul este admis numai sub formă de foiță, din cauză că posedă strălucirea metalului compact și are o cu totul altă natură decât culoarea. Pe măsura pătrunderii stihiei naturaliste în iconografie — stihia lumii acesteia — foița de aur se înlocuiește cu aurul preparat, cu o pulbere foarte fină și mărunțită, cu aspect mat, mai apropiat de culoare. Și încă ceva. Tu spui că obiectele de aur și, în general cele metalice, nu se pictează cu aur. Dar ai putea să-mi dai măcar un singur exemplu, cunoscut în iconografie, de reprezentare a aurului cu aur sau, în general, a vreunui metal cu același metal? Dacă aurul este admis, de ce nu l-am folosi pentru o operație de finisare, adică pentru pictarea unei anumite suprafețe a unui obiect care are în natură un luciu metalic, utilizând o pulbere de aur, pentru a-i îndulci strălucirea?

Scanned with OKEN Scanner

— Iată că îmi confirmi ceea ce spusesem mai înainte; înseamnă că metalul nu se foloseşte acolo unde ar putea să reprezinte ceva, nici pentru a-i facilita îmbinarea cu alte culori. Aşadar, în realitate, aurul nu se aplică pe icoane pentru a reprezenta ceva şi s-ar părea că pictorul doreşte să-l menajeze pe privitorul mai sensibil al icoanei ca să nu-şi facă o altă impresie sau să-şi închipuie altceva. Rezultă că iconograful sau, mai exact, tradiţia iconografică „scrie" pe fiecare icoană ceea ce spuneam la început: privitorul să nu încerce să descopere ceea ce ar putea fi redat cu aur, fiindcă aurul nu „redă" nimic, este fără obiect.

— Cam aşa ar fi; dar „cam aşa" în asemenea situaţii înseamnă: „nu-i câtuşi de puţin aşa". Sarcina iconografiei este să ţină aurul la distanţa cuvenită de culoare, pentru a-i valorifica pe de-a-ntregul strălucirea metalică şi pentru a impune ca pe o axiomă ideea că aurul nu poate fi comparat cu culoarea. O icoană reuşită poate realiza aşa ceva. Aurul de pe ea nu conţine nimic tulbure, nici o urmă de materialitate sau de impuritate. Este un aur cu aparenţă de lumină curată, neamestecată, care nu poate fi nicicum în rând cu culorile, acestea fiind percepute ca o reflectare a luminii. Culorile, pe de o parte, şi aurul, pe de altă parte, se apreciază vizual ca aparţinând unor sfere diferite ale existenţei.

Aurul nu are culoare, deşi are ton. Dar, la modul abstract, într-un anumit sens, există o anumită analogie între aur şi liniile gravurii, dar la polul opus. Linia albă din gravură este, într-adevăr, albă, nu este abstractă şi îşi are locul alături de alte culori, de aceea ea nu poate fi considerată ca un pozitiv, chemat să corespundă, în mod real, unui negativ abstract — liniei negre. Pozitivul acestuia din urmă este foiţa aurită, lumina pură, opusă unei simple absenţe a unei asemenea reţele de linii grafice. Şi una, şi cealaltă, sunt abstracte, adică non-senzoriale, libere de orice psihologism, ţinând însă de domeniul raţionalului. Dar, deşi există o profundă corespondenţă între cele două reţele de linii — cea neagră a gavurii şi cea aurită a icoanei — ele rămân despărţite de prăpastia care se cască între „nu" şi „da": linia de aur înseamnă prezenţa realităţii, iar cea a gravurii — absenţa ei.

— Totuşi, ce fel de realitate — înţeleg realitatea plastică — figurativă, nu cea independentă — poate fi asista în condiţiile în care, aşa cum ai recunoscut, aurul nu are nici un corespondent?

— N-am spus deloc că aurului nu i-ar corespunde **nimic**. Vorbeam, dacă îți mai aduci aminte, de faptul că nu există o măsură comună pentru aur și pentru culori; prin urmare, zona incompatibilității aurului cu culoarea se limitează la ceea ce corespunde culorilor. Iar ceea ce nu reprezintă un corespondent al culorii trebuie să-și găsească, bineînțeles, un procedeu plastic diferit, care să-i corespundă. Dacă adoptăm o concepție naturalistă despre lume și dacă recunoaștem conținutul oricărui experiment ca fiind omogen, senzorial, atunci dualitatea mijloacelor plastice trebuie condamnată și respinsă ca un scandalos neadevăr; dacă lumea este numai lume vizibilă, atunci și mijloacele plastice chemate să o înfățișeze trebuie să fie, de la natură, uniforme și senzoriale. Acesta este cazul picturii occidentale, care exclude în mod fundamental, implicit, din experiența sa, suprasensibilul și de aceea ea nu numai că exclude aurul ca mijloc de reprezentare, dar îl și respinge cu spaimă, fiindcă ar putea să dezechilibreze unitatea stilistică spirituală a tabloului; atunci când, totuși, îl introduce, o face într-o manieră grosolană, materialistă, imitând metalul, astfel încât seamănă cu colajele unor tăieturi din ziar, cu fotografii sau cutii de conserve bătute pe lucrări de artă plastică, în genul curentelor artistice de stânga din trecutul apropiat. În asemenea cazuri, aurul nu poate fi considerat decât ca o tehnică figurativă, el apărând în compoziția unui tablou ca un **obiect**, la modul concret — naturalist.

—Prin urmare, tu crezi că aurul **asistei** este analog liniei gravate și are drept scop reconstrucția obiectului care urmează a fi reprodus, dincolo de datul său evident, adică să i se confere, în reprezentarea plastică, forma sa proprie de existență ?

- Noi nu suferim de trufia catolică și protestantă care refuză să primească până și de la Dumnezeu seva vieții și a lumii, numai pentru că ne este **dată**, dăruită, creată pentru noi și nu de către noi. De ce să construim din nou lumea pe cale rațională, fie și numai — dacă ar fi posibil — în acea parte a ei care, din mila lui Dumnezeu, se lasă contemplată de organele corpului nostru, adică este percepută cu deplinătatea ființei noastre ? În ceea ce ne privește, noi nu tăgăduim realitatea culorilor, adevărul lor, adevărul universal; atunci când există o stare de trezvie duhovnicească, culorile se însuflețesc ele însele, capătă transparență,devin mai pure, se pătrund de lumină și, debarasându-se de orice urmă de teluric, se apropie de culoarea nestematelor, a acestor crâmpeie de lumină siderală.

Scanned with OKEN Scanner

— Dar nu există numai o lume văzută, fie ea descoperită şi de o privire înduhovnicită; există şi o lume nevăzută, cea a harului dumnezeiesc care se revarsă asemenea unui metal topit în realitatea îndumnezeită. Această lume nu poate fi percepută prin simţuri; ea poate fi pătrunsă numai cu mintea, firește, întrebuinţând acest cuvânt în vechea sa accepţie, dată de Biserică. În sensul acesta, am putea vorbi de construcţia sau reconstrucţia realităţii raţionale. Dar există o foarte mare contradicţie între această reconstrucţie şi cea pe care o întâlnim în protestantism. Pe o icoană şi, în general, în cultura eclesială, se construieşte ceea ce nu este accesibil prin experienţă senzorială şi ceea ce, prin urmare, am avea nevoie să prezentăm la modul concret, fie şi numai printr-o schemă, în timp ce cultura protestantă nici măcar nu face aluzie la lumea nevăzută şi transformă în schemă până şi ceea ce oferă lumea văzută omului, prin experienţă directă; noi completăm din necesitate cunoaşterea lumii vizibile adăugându-i, într-o anumită măsură, şi cunoaşterea lumii invizibile, în timp ce, în cultura protestantă, omul se străduieşte să smulgă din sine ceea ce, oricum, se află în faţa lui. În acelaşi timp însă, această construcţie eclesială nu este posibilă în afara unei realităţi spirituale care se revarsă peste ea ca o lumină: cea a realităţii spirituale din natură. Aurul, metalul, soarele, fiindcă nu au culoare, aproape că se confundă cu lumina solară. Iată de ce avea mare dreptate V.M.Vasneţov[21] atunci când îmi spunea, nu o dată, că cerul nu poate fi redat cu nici o culoare, ci numai cu aur. Cu cât priveşti mai mult cerul, mai ales în jurul soarelui, cu atât te încearcă gândul că nu azurul este însuşirea cea mai caracteristică a cerului, ci luminozitatea, capacitatea de a inunda spaţiul cu lumină, şi că această luminoasă profunzime poate fi redată numai prin aur; culoarea apare impură, opacă, lipsită de transparenţă. Aşadar, iconograful construieşte din lumina cea mai curată, dar nu o face la întâmplare, ci numai prin ceea ce este nevăzut, ceea ce poate fi pătruns doar cu mintea, ceea ce ne este la îndemână prin experienţă, dar nu printr-o experienţă senzorială şi, de aceea, în redarea iconică, aceasta trebuie să fie în mod esenţial delimitată de orice manieră de a reprezenta ceea ce cade sub simţuri. În mod analog se întâmplă şi în alte domenii ale culturii eclesiale, în special în planul concepţiei despre lume, unde dogma — această formulă de aur a lumii nevăzute — se îmbină, dar nu se confundă, cu formulele expresive ale lumii văzute din domeniul ştiinţei şi filosofiei; în timp ce gândirea protestantă, ca şi grafica protestantă, nu vrea să construiască din lumina

Scanned with OKEN Scanner

adevăratei realități, ci din absența realității, din întuneric, din neant (este de ajuns să ne amintim de doctrina lui Cohen).

— Deci tu consideri că, prin ultimele linii aplicate pe icoană, prin hașurile de aur ale asistei, tabloul capătă o semnificație metafizică? Prin construcția originară a veșmintelor, dacă acestea sunt croite într-un anumit fel, a cărților, a jilțurilor, a suporturilor pentru picioare, în general, a tot ce se poate reprezenta? Înțeleg, din ceea ce spui, că vezi în acele linii de demarcație („razdelki") forțele primordiale nevăzute, dar pe care am ajuns să le cunoaștem într-un fel și prin care încep să se contureze figuri perceptibile prin simțuri și care compun, prin interacțiunea lor, temelia ontologică a lucrurilor. Atunci s-ar putea considera, într-adevăr, liniile finale de demarcație ca linii ale câmpului de forțe care alcătuiesc obiectul. Ele ar putea fi linii de presiune și de tensiune, perceptibile rațional, dar care rămân invizibile; în mod special pe veșminte, liniile de demarcație pot semnifica, în acest caz, un sistem de cute potențiale, adică niște linii pe care ar putea să se plieze țesătura îmbrăcămintii, dacă, în general, ar fi posibil așa ceva.

— „Liniile de forță": este bine spus și, într-un anumit sens, adevărat. Într-adevăr, dacă un artist ar fi pus în situația să reprezinte un magnet și dacă s-ar mulțumi să redea doar ceea ce vede (firește, eu vorbesc acum de lumi vizibile și invizibile nu într-un sens superior, dogmatic, ci într-unul mai familiar și mai vulgar), atunci desenul n-ar înfățișa un magnet, ci o bucată de metal; cât privește esențialul dintr-un magnet — câmpul de forță — el ar rămâne invizibil, nereprezentat și chiar nespecificat, deși, în modul cum ne imaginăm noi magnetul, el rămâne, bineînțeles, prezent. Mai mult decât atât, vorbind despre magnet, înțelegem, desigur, câmpul de forță; bucata de oțel ne apare în minte și ne-o putem reprezenta în funcție de acest câmp, nu invers; întâi bucata de oțel și apoi forțele legate de ea. Pe de altă parte însă, dacă pictorul ar desena făcând apel, să zicem, la un manual de fizică și ar reda câmpul de forță ca pe echivalentul vizual al magnetului însuși, al bucății de oțel, atunci s-ar confunda, în desen, obiectul cu forța sa, vizibilul cu invizibilul, ceea ce ar însemna, în primul rând, un fals în privința obiectului, iar în al doilea rând, forța ar fi lipsită de caracteristica sa naturală — capacitatea de a acționa în nevăzut; desenul ar reda atunci două lucruri, dar nici un magnet. Rezultă clar de aici că, atunci când se reprezintă un magnet, trebuie să apară și câmpul, și

Scanned with OKEN Scanner

bucata de oţel, dar în aşa fel încât redarea unuia şi a celuilalt să fie reciproc incomensurabilă şi să rezulte limpede că aparţin de două planuri distincte. Bucata de oţel trebuie să fie redată, în acest caz, prin **culoare**, iar câmpul de forţă, **în mod abstract**, astfel încât să nu fie nevoie de o explicaţie, în fond imposibilă: de ce câmpul de forţă este redat cu o anumită culoare şi nu cu alta. Nu-mi propun să-i arăt artistului cum anume ar putea realiza o asemenea alăturare a celor două planuri, care să rămână totuşi despărţite; dar nu pot să nu-mi exprim convingerea că aşa ceva este posibil în arta plastică.

În ultimă instanţă, o asemenea cuplare, fără a se produce o fuziune, înseamnă reprezentarea părţii invizibile a vizibilului, a invizibilului în sensul cel mai înalt şi ultim al cuvântului, adică a energiei divine care pătrunde ceea ce poate fi văzut cu ochiul. Această energie nevăzută este cea mai puternică forţă, este, dacă vrei, cel mai activ câmp de forţă. Puterea lui Dumnezeu, în invizibilitatea sa, este într-o măsură infinit superioară celei a forţei magnetice, încât depăşeşte prin acţiunea sa toate forţele terestre; s-ar putea spune, prin analogie, că forma vizibilului se compune din aceste linii invizibile şi prin căile luminii dumnezeieşti.

— Mi se pare că ai vrut să mă contrazici, dar văd că mă aprobi.

— Nu pe de-a-ntregul, fiindcă tu te refereai direct la câmpul de forţă, într-un sens aproape naturalist, aproape fizic, iar eu apelez la câmpul de forţă ca la o figură de stil şi nu am în vedere forţele naturale, generatoare de forme ale realităţii, deşi sunt foarte ancorate în natura propriei lor realităţi, ci forţele divine...

— Oare n-ar putea fi considerată divină orice forţă, ca fiind pusă la cale de Dumnezeu?

— Unele dintre ele, da, într-un anumit sens; în altele recunoaştem însă forţele divine propriu-zise, nemijlocit divine. Nu este cazul să ne referim aici la deosebirea esenţială dintre ele, fiindcă ea va apărea curând, când se va pune problema cultului: fără a se lua în consideraţie această deosebire, problema însăşi nu poate fi pusă. După cum există o revelaţie a naturii sau o revelaţie a lui Dumnezeu în natură, tot astfel şi puterea lui Dumnezeu — deşi orice putere este de la Dumnezeu — se poate, într-un anumit sens, manifesta aşa. Aş vrea să obiectez la ceea ce spuneai că prezenţa acestor ultime linii despărţitoare de aur pe icoană nu exprimă o structură metafizică a ordinii naturale, cu

Scanned with OKEN Scanner

toate că această structură este divină, ci se referă la **manifestarea directă** a energiei divine. Ține seama că pe icoană aurul nu este pus la întâmplare, ci numai pe ceea ce este legat în mod direct de forța divină, nu de o realitate metafizică, nici chiar de una sacră-metafizică, ci de manifestarea directă a harului divin. Dacă nu ținem seama de rarele derogări întâmplătoare și arbitrare de la Predania bisericească, vom vedea că **asista** se aplică, în principal, pe odăjdiile Mântuitorului — prunc sau matur — apoi pe marginea **Evangheliei**, fie că se află în mâna Mântuitorului sau a Sfinților, pe tronul Mântuitorului, pe jilțurile îngerilor, pe imaginea Sfintei Treimi, pe **piedestalul** Mântuitorului și al îngerilor, tot în imaginea Sfintei Treimi, și, mai rar, în alte locuri cum ar fi pe icoanele vechi, adică cele mai înduhovnicite, de pe prestolul unei biserici. În orice caz, e evident că aurul se raportează la aurul duhovnicesc, la lumea supracerească a lui Dumnezeu.

Pe icoanele târzii, de astă dată sub formă de pudră, folosit deci ca o culoare, aurul este presărat pe relieful veșmintelor sfinților și pe alte obiecte; dar și aici el semnifică strălucirea harului devin, deși, din punct de vedere dogmatic și potrivit tradiției iconografice, nu s-ar prea cuveni să transferi unul din atributele specifice lui Dumnezeu pe seama Sfinților, chiar și într-o formă atenuată. În orice caz, **asista** comportă o întrebuințare foarte riguroasă a aurului, ea fiind nu doar expresia unei forțe ontologice, la modul general, ci chiar a **forței lui Dumnezeu**, într-o formă suprasenzorială, care penetrează lumea vizualului. Brocartul, prin semnificația sa spirituală, în special vechiul brocart, țesut din fire de aur, este imaginea materială a pătrunderii luminii lui Dumnezeu în corpul primenit al lumii.

—Totuși, prin întrebările pe care ți le-am pus, ne-am îndepărtat de discuția noastră, și de aceea, făcându-mă vinovat de o anumită confuzie creată, îmi asum dezagreabila sarcină de a face o chemare la ordine. Tot ceea ce s-a spus până acum se referă la una din tehnicile iconografiei: ar trebui înțeles, însă, întregul proces de pictare a icoanei, ca o expresie a culturii eclesiale. După clarificările referitoare la pictura catolică și gravura protestantă, este firesc să anticipăm o anumită structură spirituală în tehnica iconografică legată într-un fel de cultura eclesială. Ar fi însă mult mai convingător să urmărim aceste legături în chiar procesul de pictare a icoanei. Consideri că ar fi posibil?

Scanned with OKEN Scanner

— Se înțelege că da. Și pentru a demonstra că procedeele iconografice nu sunt întâmplătoare, dă-mi voie să reamintesc că ne întâlnim cu ele de-a lungul întregii istorii bisericești și că arta bisericească a păstrat cu fidelitate tradițiile tehnicii iconografice moștenite din cea mai îndepărtată vechime. În aceste procedee iconografice, mie mi se pare că se vădesc limpede bazele metafizicii și ale gnoseologiei general-umane, în contrast cu modul artificial care și-a găsit expresie în procedeele artei occidentale. Ascultă o mărturie din secolele IV-V, din care rezultă clar identitatea procedeelor de reprezentare plastică de atunci cu cele ale iconografiei tradiționale de mai târziu. Reflectând asupra semnificației arhetipale a trecerii iudeilor prin Marea Roșie, Sfântul Ioan Gură de Aur ajunge să compare noțiunile de **chip — typos** și adevăr **alethein**, adică reflectarea realității, cu reflectarea însăși. „Oare cum vei spune: aceasta (adică trecerea prin Marea Roșie) putea fi protochipul a ceva ce se întâmplă astăzi (adică botezul)? Când vei afla ce este chipul și ce este adevărul, atunci o să-ți explic".

Ce este, deci, **umbra** (proiecție a unei realități) și ce este adevărul? Să vorbim, bunăoară, despre acele portrete pe care le fac pictorii. (Să notăm că, atât la noi, cât și în Grecia, cei mai buni iconografi erau numiți **jivopisty**[22], respectiv **zographos** sau **isographos**). Ai observat, de bună seamă, adesea că, în tablourile în care este reprezentat un împărat, fondul portretului este dat inițial cu o tentă de azur („cyanous") după care artistul, trasând linii albe („grammas") îl înfățișează pe împărat stând pe tron și, lângă el, cai, ostași din gardă și la urmă inamici în lanțuri, făcuți prizonieri; această schiță încă nu te va lămuri pe deplin, nu vei înțelege de ce apare lângă om și calul, nu este clar, nu?

— Da, într-adevăr, pare o descriere foarte fidelă a procedeelor iconografice din secolul al XV-lea și din cele următoare. Dar în ce măsură apar în aceste procedee particularitățile concepției eclesiale despre lume?

— Întâi de toate, în alegerea suprafeței plastice. Suprafața instabilă a pânzei nu concordă cu concepția originară eclesială, care pune semn de egalitate între procesul de zugrăvire a icoanei și fenomenele influențabile ale realității convenționale; efemera hârtie convine și mai puțin; ea creează, parcă în deriziune, impresia că gravura a trebuit să înfrângă obstacole de o duritate extremă. În pictură, suprafața plastică este redusă la o funcție convențională; în gravură, mâna și mintea artistului se încumetă să se ridice până la absolut.

Scanned with OKEN Scanner

Arta religioasă caută să-şi asigure o suprafaţă cât mai stabilă, nu „oarecum" stabilă, ci în mod real rezistentă şi imobilă. Imaginea trebuie să conţină un moment de egală soliditate, în raport cu suprafaţa plastică, la egalitate cu ea şi în privinţa forţei, şi pentru ca, în consecinţă, să poată aparţine direct conştiinţei religioase, nu unor persoane particulare, unui moment de receptare creatoare individuală, cu caracter trecător.

— După cum înţeleg, tu vezi în arta occidentală o fracţionare a iconografiei, în care unele aspecte ale icoanei s-au dezvoltat unilateral, în pictura catolică şi, respectiv, în gravura protestantă. În ceea ce priveşte suprafaţa plastică, iconografia pare să atingă, şi chiar într-o manieră excelentă, scopurile urmărite de gravură.

—Vrei să spui că, prin suprafaţa plastică, iconografia realizează tocmai ceea ce-şi propune gravura şi chiar mai mult. Mi se pare că zidul, peretele de piatră, este suprafaţa dură şi imobilă cea mai convenabilă, simbolul soliditătii primordiale. În această privinţă, fresca corespunde cel mai bine acestor cerinţe; nu însă şi icoana, fiindcă, de regulă, ea nu se pictează pe perete.

—Pe o scândură, firește.

— Nu, căci prima grijă a artistului este aceea de a transforma scândura în perete. Adu-ţi aminte. Primele preparative înainte de pictarea unei icoane constau în **pregătirea scândurii**, care înseamnă, în ultimă instanţă, aplicarea peliculei de **levkas**[23]. Scândura propriu-zisă, aleasă cu mare atenţie, bine uscată, trebuie să aibă faţa uşor concavă, aducând, într-un fel, cu forma unei luntre sau a unei arce („kovcejeţ"), încadrată de o ramă cu **câmpuri**; se fixează pe spate, ca să nu se crape, nişte scânduri transversale, se tratează cu praf de alabastru („levkas") în şapte faze consecutive, după cum urmează: mai întâi, se scrijeleşte suprafaţa scândurii pe direcţie orizontală şi verticală, formându-se mici pătrăţele, cu ajutorul unui cui sau al unui vârf ascuţit, apoi se aplică o peliculă de clei lichid, bine fiert, apoi, după ce se usucă, se lipeşte **povoloka**, adică un suport textil dintr-o pânză albă de cânepă, cu o textură rară, după ce, mai întâi, se aplică pe scândură un strat de clei mai gros, iar peste **povoloka** bine întinsă se aplică din nou clei. După o zi şi o noapte, scândura se **albeşte**, i se aplică un **probel**: o emulsie formată din ulei şi cretă. Când **probel**-ul s-a uscat, se aplică, timp de trei-patru zile, de şase-şapte ori, un grund preparat din alabastru. Grundul pe bază de alabastru se prepară din

probel peste care se toarnă 2/5 apă fiartă fierbinte şi puţin ulei de in fiert şi cretă; acest grund se aplică pe planşă cu **gremitka**, adică cu un spaclu lat, şi fiecare strat trebuie să se usuce bine. Mai departe se face şlefuirea (**litsovka**) suprafeţei plastice care a fost tratată, aşa cum am arătat mai înainte, adică lustruirea cu o piatră ponce umedă, prin mai multe procedee, între care suprafaţa plastică trebuie să se usuce din nou şi, în sfârşit, are loc **lustruirea uscată**, cu o piatră ponce, de data aceasta uscată, şi finisarea suportului plastic cu o plantă — coada calului, barba ursului — iar astăzi cu o bucată de glaspapir mărunt. Abia acum suprafaţa plastică a icoanei este gata. În mod evident, ea nu este altceva decât un perete sau, mai exact, o nişă parietală, fiindcă în planşa icoanei au fost condensate caracteristicile perfecte ale unui perete: această suprafaţă, prin albul său, prin fineţea structurii, prin omogenitate etc. reprezintă esenţa peretelui şi de aceea poate fi considerată aptă să se ofere celui mai desăvârşit gen de pictură, recunoscut a fi şi cel mai nobil — fresca. Iconografia a luat fiinţă, din punct de vedere istoric, din tehnica frescei: prin natura sa, ea este însăşi viaţa acesteia, eliberată de dependenţa exterioară a picturii murale, de constrângeri arhitecturale sau de altă natură.

— În acest sens, tu consideri că eboşele frescelor făcute cu vârf ascuţit, propriu-zis printr-o scrijelire, pot fi considerate ca momentul „gravură" în arta religioasă. Desigur, această scrijelire a contururilor în pictura parietală este gravura, dar ce i-ar corespunde în densitatea metafizică a frescei în general?

— Da, iconografia începe, într-adevăr, prin acest gen de gravură. Mai întâi, artistul **desenează** în cărbune sau în creion **calcul** (pauza) imaginii; altfel spus, contururile prescrise de tradiţia bisericii; apoi contururile întregului desen se gravează cu un ac fixat la extremitatea unui beţişor; însuşi cuvântul **graphé** înseamnă tai, scrijelez, incizez, iar **graphé** este acul gravorului. **Graphia** este o unealtă foarte veche, a cărei origine se pierde în negura veacurilor, şi care, probabil, într-o formă sau alta, este cea mai veche unealtă de artă plastică. Acest **marcaj** al desenului este partea cea mai importantă în lucrul artistului, în special în privinţa pliurilor, pentru că el constă în transmiterea către un mare număr de rugători a mărturiei pe care o depune Biserica asupra unei alte lumi şi cea mai măruntă modificare de linie sau de detaliu ar însemna să i se dea schemei abstracte un alt stil şi altă structură spirituală. Autorul acestei prime eboşe se simte răspunzător de întreaga tradiţie iconogra-

Scanned with OKEN Scanner

fică, adică pentru veridicitatea mărturiei ontologice, chiar și în forma ei generală. Desenul este schițat, dar deocamdată nu este decât o pură abstracțiune, aproape invizibilă — o lucrare de ordinul sensibilității. Ulterior, această schemă va trebui să capete concretețe, să devină vizibilă, urmând să treacă din mâinile celui care a schițat-o, în cele ale altor meșteri...

—Acești alți meșteri apar probabil când se merge pe o filieră meșteșugărească și pe o producție de masă. Dacă este așa, această diversitate nu are nimic de-a face cu natura însăși a icoanei ca operă de artă.

—Atingi o problemă prin excelență esențială și este cazul să dau un răspuns îndoielilor tale. Înainte de toate, icoana nu este o operă de artă, opera unui artist independent, ci este o operă-mărturie care trebuie să aibă și calități artistice, alături, însă, de multe altele. Ceea ce ai numit peiorativ producție de masă, se referă, de asemenea, la esența icoanei, căci această mărturie trebuie să pătrundă în fiecare casă, în fiecare familie, să devină, cu adevărat, populară, să ducă vestea despre Împărăția Cerurilor în miezul însuși al vieții de fiecare zi. Posibilitatea efectuării unei execuții rapide ține, de asemenea, în mod esențial, de tehnica iconografică, în timp ce icoanele de o finețe specială a execuției, cum ar fi cele de tip Stroganov, sunt, în mod evident, caracteristice veacului ce a transformat lucrurile sfinte în obiecte de lux, de vanitate și de preocupări de colecționar.

Și acum despre specializările meșterilor de icoane. Nici acestea nu sunt condiționate exclusiv de factori exteriori. Icoana, chiar și atunci când este o icoană **princeps**, a primei reprezentări, nu este concepută niciodată ca și cum ar fi creația unui anumit artist; ea aparține în mod esențial cauzei sobornicești a Bisericii, și chiar dacă, dintr-un motiv sau altul, a fost lucrată de la început până la sfârșit de un singur meșter, în realizarea ei există o anumită co-părtășie ideală, implicită cu alți meșteri, așa cum Liturghia se oficiază în sobor. Dacă, din anumite motive, nu liturghisește decât un singur preot, totuși, întotdeauna, participarea Episcopului, a altor preoți, a diaconilor și a altor slujitori s-ar subînțelege, la modul ideal. Un pictor obișnuit se află uneori în situația de a încredința o parte a lucrării sale altora, dar se subînțelege că lucrează individual. Iconograful, dimpotrivă, este uneori constrâns să lucreze de unul singur, dar lucrarea sa este considerată implicit și neapărat sobornicească. Fiindcă absența colaboratorilor devine necesară pentru a asigura omo-

Scanned with OKEN Scanner

genitatea manierei individuale: în icoană însă, principalul constă în păstrarea nealterată a adevărului transmis sobornicește; dacă elementele de ordin subiectiv, strecurate în tratarea subiectului, vor fi atenuate prin consultare reciprocă, dacă meșterii se vor corija unul pe altul în cazul apariției unor derogări nearbitrare de la obiectivitate, acest lucru devine necesar.

Încredințându-i-se schița desenului unui meșter, iar colorarea altora, se oferă acestora din urmă posibilitatea de a cultiva în ei o anumită receptivitate, fără să se impieteze însă asupra acelei laturi a icoanei care cere în mod imperios fidelitate față de tradiție. Mai departe însă și partea coloristică se împarte între meșteri care lucrează fețele (**liciniki**) și cei cărora le revine execuția restului (**doliciniki**). Această diviziune a muncii are o semnificație foarte profundă după principiul interior și exterior al eului și non-eului, al feței omului ca expresie a vieții interioare și a tot ce nu reprezintă fața, adică a ceea ce nu servește drept cunoaștere a vreunei manifestări a întregii vieți omenești, a lumii întregi create pentru om. În limbajul iconografic, fața se cheamă **chip**, iar tot restul, adică trupul, veșmintele, edificiile sau elementele de arhitectură, copacii, stâncile etc. se numesc „pre-chipuri" (**dolicinoe**); un amănunt interesant: noțiunea de **chip** include și organele secundare ale expresiei umane, „micile fețe" ale ființei noastre: mâinile și picioarele. În această diviziune a întregului conținut al icoanei în părțile care redau chipul și cele care țin de „pre-chip", nu putem să nu vedem reflectarea vechii concepții a grecilor antici și a Sfinților Părinți despre existență, ca fiind alcătuită din om și din natură: aceste componente nu se confundă una cu alta, dar nici nu pot fi despărțite; este expresia existenței primordiale, armonia paradisiacă dintre ființa lăuntrică și ceea ce există în afara ei. Dimpotrivă, dezagregarea făpturii în urma păcatului originar, raportul dihotomic dintre om și natură, a putut căpăta o desăvârșită expresie în arta nouă prin divizarea picturii în peisaj și portret: în cel dintâi, omul este copleșit de peisaj, apoi devine un accesoriu al acestuia, ca până la urmă să fie eliminat de tot. În portret, tot ceea ce înconjoară omul încetează să mai aibă o viață proprie, pentru a deveni simplu decor, iar apoi dispare din portret și corpul, lăsându-se doar fața desprinsă de tot restul lumii, a cărei funcție este redusă la expresivitate. Icoana, din contra, păstrează un echilibru între ambele principii, atribuind însă primul loc feței — împărătească și logodnică a naturii — iar cel de-al doilea, întregii naturi ca împărătească și logodnică.

Scanned with OKEN Scanner

În mod firesc, nu trebuie să vedem în această diviziune a muncii iconografilor doar un soi de organizare exterioară lucrului și să uităm că printr-o asemenea diviziune se creează posibilitatea unei exprimări polifonice, în coralitate. Despre alte lucrări, diferențiate ca specialitate, cum ar fi partea celui ce aplică alabastrul sau **vernisul**, a zugravilor de **chipuri** și de **pre-chipuri**, a aurarilor, nu voi mai vorbi, cu toate că nici aceste specialități nu sunt lipsite de o semnificație intrinsecă.

— S-ar părea că, atât din punct de vedere filosofic, cât și tehnic, diviziunea esențială este, în execuția icoanei, cea dintre meșterul **desenator** și meșterul **colorist**. Cui îi revine fondul icoanei?

—Adică **lumina**, ca să vorbim în termenii iconografiei. Mi-a reținut în mod deosebit atenția excelenta sintagmă pe care ai folosit-o: **icoana se pictează pe un fond de lumină** și prin aceasta, așa cum voi încerca să explic, este exprimată întreaga ontologie a icoanelor. Lumina, în măsura în care corespunde mai bine tradiției iconice **se aureşte**, prin aceasta urmărindu-se să nu apară nimic altceva decât lumină, lumină curată, nu culoare; altfel spus, toate reprezentările iconice apar în marea de aur a harului, scăldate de șuvoaiele luminii divine. În sânul ei „trăim, și ne mișcăm, și suntem" (Fapte 17, 28). Ea este spațiul adevăratei realități. Așa se explică **de ce** prezența aurului în icoană are un caracter normativ; orice altă culoare ar apropia icoana de pământ și ar face să slăbească viziunea din ea. Dacă harul creator este condiția și cauza oricărei făpturi, înțelegem de ce, atunci când este fixată schema icoanei, într-o măsură mai abstractă sau mai riguroasă, procesul reprezentării iconice începe cu aurirea luminii. Aur de har creator, icoana începe cu aurul harului sfinților și se termină tot cu acesta, prin tușele de aur finale. Zugrăvirea unei icoane, a acestei ontologii prezentate inductiv, repetă principalele faze ale creației divine, de la neantul absolut, la Noul Ierusalim al făpturii sfinte.

— Și mie mi-au trecut prin minte asemenea considerații, dar și invers... Imaginează-ți... Mi se pare că ontologia religiei creștine și cea platoniciană se află într-o atât de mare apropiere de procesul iconografic și, parțial, de vechea pictură, încât această apropiere se cere, într-un fel, numaidecât explicată. Și fiindcă știam că platonismul se orientează, în general, către cult, că terminologia lui este, cel mai adesea, una mistică, că imaginile lui au un caracter inițiatic și că Academia este legată într-un fel de misterele eleusine, am crezut că

Scanned with OKEN Scanner

văd în principalele construcţii ontologice ale idealismului antic transpunerea în cer a creaţiei unor artişti tereştri... Ce-aş vrea să spun: oare nu este însăşi ontologia doar formularea teoretică a iconografiei ?

— Dacă ar fi să ne referim la profundele afinităţi interioare ale uneia sau ale celeilalte, atunci aşa este. Dar ştii că eu sunt, în principiu, împotriva ideii derivării unei activităţi dintr-o altă activitate; nici n-ar fi necesar ca ele să se considere diferite, dacă n-ar fi ceea ce sunt, adică nu derivând una din alta, ci mai degrabă crescute dintr-o rădăcină comună. Mie mi se pare că, atât în formulările teoretice referitoare la icoană, cât şi în pictură, în general, se dezvăluie una şi aceeaşi realitate spirituală: a contempla prin imagini plastice. Dar, în orice caz, există un asemenea paralelism. Când, pe suportul unei viitoare icoane, apare primul element concret, primul şi prin importanţă, primul şi în ordine cronologică, acesta este reprezentat de lumina de aur. Atunci şi formele albe ale reprezentării iconice capătă primele elemente concrete; până atunci aveau doar nişte abstracte virtualităţi ale existenţei, nu potenţialităţi în sensul aristotelic, ci doar scheme logice, non-existente în sensul cel mai exact (**to ouk einai**). Raţionalismul apusean visează să scoată ceva din neant: ceva şi totul ! Ontologia Răsăritului are o cu totul altă concepţie: **ex nihilo nihil**. Din neant nu poate crea ceva decât Cel ce este lumina de aur a existenţei, deasupra oricărei alte realităţi, care înconjoară viitoarele siluete, le descoperă, permite neantului abstract să se prefacă în neant concret, să devină o potenţialitate. Aceste potenţialităţi încetează să mai fie abstracte dar nici nu au o calitate determinată, deşi poartă, fiecare din ele, în mod potenţial, o calitate determinantă specifică. **To ouk ón** a devenit **to mè ón**. Vorbind în termeni tehnici, acum apare momentul umplerii interiorului spaţiilor conturate cu culoare, astfel încât, în locul albului abstract, să apară silueta colorată concretă sau, mai exact, care începe să devină concretă. Totuşi aceasta încă nu este culoarea, în deplinul înţeles al cuvântului. Dar nu mai este nici ceva obscur sau începe să nu mai fie ceva obscur; este primul licăr de lumină în întuneric, prima manifestare de existenţă venită din neant. Este cea dintâi formă de manifestare a calităţii, culoarea abia-abia fulgerată de lumină. Spre deosebire de elementele pre-faciale (dinaintea momentului când începe să fie pictată faţa) acestea sunt întotdeauna în culori sumbre, în vreme ce nuanţa culorii următoare poartă denumirea de **rascrâşka** („culoarea care

deschide"). Zugravul „specialist" în părțile non-faciale **deschide** la culoare veşmintele şi alte zone non-faciale cu pete compacte de culoare; un detaliu foarte caracteristic pentru iconografie: aici nu poate fi aplicată trăsătura de penel, nici glasiul, după cum nu există nici semitonuri sau umbre. Realitatea se descoperă pe măsură ce se descoperă existența; ea se alcătuieşte din părți izolate, nu se formează prin alăturarea bucată cu bucată sau calitate lângă calitate; în aceasta constă profunda deosebire față de pictura în ulei, în care imaginea se lucrează pe bucăți.

Urmează apoi zugrăvirea (**rospis**), adică îngroşarea cutelor îmbrăcămintii şi a altor detalii, cu aceeaşi culoare cu care s-a făcut şi „deschiderea" în ton cu ea, dar cu o mai mare încărcătură de lumină; atunci contururile interioare, din abstracte cum erau, devin concrete: verbul creator a făcut să se descopere o posibilitate abstractă. Mai departe, se scot în evidență elementele non-faciale, adică suprafețele luminate. Zugravii specializați în această operație aplică trei straturi de culoare, amestecată cu alb de ceruza, fiecare dintre ele fiind mai deschis decât stratul precedent şi mai subțire. Cel de-a treilea, cel mai diluat şi mai deschis la culoare, este numit uneori **ojivka** („dă viață"). Potrivit altei terminologii, primele două straturi se numesc „de finisare" (**rezdelka**), ultimul fiind cel „de deschidere", „limpezire". Finalmente, ultima punere la punct a veşmintelor şi altor detalii non-faciale se face cu aur sau, în icoanele executate la modul cel mai riguros tradițional, cu **inocopie** pe **asista**, cuvânt care înseamnă o substanță foarte colorată, obținută din drojdie de bere, iar în iconografia epocilor mai tardive se face cu o haşură de praf de aur, prin ceea ce se cheamă finisarea din peniță. Finisarea interioarelor, a munților (munții miniaturali de pe icoană) a pietrelor, a norilor în volute, a copacilor etc., se face în două sau trei straturi cu o culoare mai deschisă şi mai diluată (**ojivka**); se aplică culori lichide, mai diluate decât cele pentru veşminte, spre deosebire de cele ale fețelor, a căror culoare este mai groasă decât cea a veşmintelor. Prin aceasta este stabilit rolul intermediar dintre lumea lăuntrică — cea a chipurilor — şi cea exterioară, a naturii; gradul de realitate a veşmintelor ca legătură şi dat intermediar între cei doi poli ai creației: omul şi natura.

— Descriind cum se pictează o icoană, ai uitat principalul: **chipurile**. Ce le conferă individualitate ? Fiindcă, de fapt, pictura cu asta şi începe.

Scanned with OKEN Scanner

— Da, pictura. Dar iconografia cu asta sfârșește. Înainte de a trage niște concluzii, pentru mai multă rigoare, să reamintim fazele prin care trece pictarea chipurilor. În esență, ele urmează aceeași ordine ca și pictarea părților non-faciale. Prima fază care corespunde aplicării culorii de deschidere este **sankirizarea** icoanei (aplicarea proplasmei). Acest procedeu determină într-o mare măsură caracteristicile de bază ale stilului icoanei. Se numește **sankir** fondul cromatic care va servi drept bază pentru trasarea liniilor figurii. Nu este o culoare cu o tonalitate determinată. Ea reprezintă potențialitatea viitoarei culori a feței și, fiindcă nuanțele acesteia pot fi infinite și pot fi interpretate în diferite moduri, este limpede că proplasma diferitelor stiluri iconografice a fost de cele mai diverse nuanțe și de felurite compoziții. Proplasma bizantină era gri-bleu, cu nuanțe de indigo; cea italo-cretană era brună; în iconografia rusă, în secolele XIV-XV, era verde, apoi a început să se întunece, să bată spre brun, pentru ca, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, să devină de culoare tabac etc. Și compoziția ei a suferit modificări: astfel, proplasma celei de-a doua școli de pictură de la Stroganov era preparată din pământ de Siena cu ceruza și, parțial, cu ocru; după metoda lui Panselinos, se prepara în felul următor: o drahmă (3,24 gr) de ceruza, o cantitate egală de ocru, aceeași cantitate de verde utilizat la fresce, un sfert de drahmă (0,81 gr) de negru. Astăzi **sankirul** (proplasma) se obține pe bază de pământ de Siena ars cu ocru deschis și o mică cantitate de negru de fum olandez. O față **sankirizată** exprimă neantul concret al acesteia. Atunci când se usucă **sankirul**, contururile feței-interioare și exterioare sunt umplute cu culoare, adică trec din starea abstractă la primul stadiu de concreteță, astfel încât fața să capete o primă notă individuală. Aceste linii de culoare poartă denumirea de **opis** (linii de contur). Fața poate căpăta diferite culori, în funcție de stilul icoanei. Cu cât liniile de contur, dar și detaliile non-faciale sunt mai colorate, cu atât mai mult se îndepărtează icoana de grafism, adică de raționalism. În secolul al XIV-lea, **opisul** nu se executa decât parțial și în roșu deschis pentru a sublinia, prin complementaritate, culoarea verde a **sankirului**. Apoi **opisul** devine mai întunecat, mai coerent, mai brun, rămânând încă ușor catifelat, caracteristic mai degrabă picturii. Raționalismului secolului al XVI-lea îi corespunde un **opis** aspru, trasat parcă din peniță, caracteristic gravurii, lucrat cu negru. În secolul al XVII-lea, în paralel cu **opisul**, nu atât de vizibilă însă, apare

otborka[24] (în Grecia apăruse mai demult) adică o serie de linii de contur trase cu ceruză, asemănătoare umbrelor din gravuri. Ar mai fi trebuit spus că ochii, sprâncenele, părul, barba şi mustăţile sunt date cu **reft** culoare cu o compoziţie asemănătoare celei a **sankirului**, numai că ceva mai întunecată; mai departe urmează redarea feţelor, operaţie care corespunde în pictura non-facială fazei aplicării tuşelor în alb. Peste părţile luminoase ale feţei: fruntea, obrajii, nasul, se dă cu o vopsea fluidă de culoarea pielii, în compoziţia căreia intră ocrul; de aici, toată această fază se numeşte **ocraj** (culoare locală). Culoarea locală se schimbă foarte mult în funcţie de epoca şi de stilul icoanei: roz bătând spre roşu în secolul al XIV-lea, se va apropia de brun-oranj în secolul al XV-lea; de galben-brun în al XVI-lea; în secolul al XVII-lea din nou se va întoarce la un roz arhaizant, iar în secolul al XVIII-lea devine alb, probabil pentru a imita pudra. De aceea, astăzi termenul de culoare locală („ocraj"), în accepţia lui cea mai corectă, n-ar trebuie să se refere la o culoare anumită, dar el nu a intrat în dicţionarul termenilor iconografici; a intrat cel de carnaţie, traducere a unor termeni francezi şi englezi („carnation"). Prima soluţie de ocru pătrunde pelicula aflată între ea şi proplasmă. Această peliculă atenuează asprimea tranziţiei culorilor; din amestecul dintre ocru, sau cu minium, sau cu cinabru, rezultă culoarea rumenă a obrajilor. Apoi se aplică a doua oară ocru în mod uniform. Este de o nuanţă mai deschisă decât prima dată când se acoperea primul strat, un roşu mai deschis, şi face parte din operaţia numită **podbivka**. Apoi, în părţile cele mai deschise, se aplică al treilea strat numit, uneori, cum am mai spus, **ojivka** („dă viaţă"). În sfârşit, se întăresc trăsăturile feţei, se pictează părul, iar în locurile cele mai expuse, atât în privinţa luminii, cât şi structural, se aplică delicat culoarea, prin trăsături uşoare, numite, cele dintâi **dvijki**, iar următoarele **otmentinî**; ambele poartă denumirea generică **naseciki**.

În icoanele mai noi atenuarea tranziţiei culorilor se obţine prin haşuri fine cu **ceruză**, operaţie denumită **otborka**. Dar, din cauza naturii sale, acest procedeu va fi eliminat de spiritul tehnicii iconografice, iar recurgerea la el vădeşte nepriceperea meşterului de a aplica o finisare corectă.

— S-ar părea că zugrăvirea icoanei se termină o dată cu aceasta.

— Da, numai dacă nu ţinem seama de ceea ce, într-o icoană, este sufletul ei: inscripţionarea. Tocmai aceasta, nu execuţia ei în genere, fiindcă acum

icoana este dată cu **vernis**, adică i se aplică o peliculă de ulei vegetal fiert și, atât procesul acestei fierberi, cât și modul de vernisare sunt operații de mare răspundere și care comportă numeroase secrete profesionale ale iconografilor. Indiferent cum este pregătit **vernisul**, cu timpul pelicula respectivă capătă un cu totul alt aspect. Între altele, trebuie să spunem că marea greșeală a restauratorilor de astăzi este de a considera operația de vernisare doar un procedeu tehnic de conservare a culorilor și nu un factor artistic, care aduce culorile la o anumită omogenitate a tonului general și care îi conferă acestuia adâncime. Sunt convins că, pentru a face distincția dintre stiluri, trebuie să se ia în considerație procedeele de vernisare utilizate. În particular, mi-a fost dat să văd, nu o dată, cum, după ce a fost înlăturat vechiul **vernis**, înalta valoare artistică a unei icoane, cu aurul căldurii sale, a dispărut odată cu aplicarea unui nou **vernis**, incolor, icoana semănând acum cu un suport plastic grunduit pentru o nouă lucrare.

— Probabil că și partea metalică a icoanei, adică îmbrăcămintea de argint sau de aur (**oklad**), mă refer la acea îmbrăcăminte care lasă neacoperite doar fața și mâinile și care se compune din acoperământul propriu-zis (**riza**), coroniţele (**venciki**), nimburile (**ţaţa**), perlele decorative (**ojerelisce**), valurile (**ubrus**) trebuie considerate ca făcând parte din ansamblul artistic al icoanei?

— În unele cazuri, dacă ne referim, în special, la îmbrăcămintea metalică a icoanelor din zilele noastre, artistul a ținut seama de ea, atunci când nu s-au atașat icoanei accesorii numai pentru a o face mai lucioasă; pietrele scumpe fac parte, deseori, din acest ansamblu. Dar, în multe cazuri, îmbrăcămintea și celelalte n-au fost decât podoabe exterioare pentru o icoană considerată drept simplu obiect. Aurul și pietrele scumpe sunt mijloace mult prea frapante ale simbolisticii artistice, pentru ca utilizarea lor să fie la îndemâna meșterilor mai modești.

— Știi ceva? Am dat gata amândoi icoana până la ultimul amănunt, am vorbit, pare-se, de toate fazele ei, dar...

— Ți se pare că am uitat ceva?

— Judecă singur: unul dintre cele mai importante obiecte de studiu în pictură sunt **umbrele**; teoreticieni ai picturii înclină să dea o mai mare importanță tocmai artei și procedeelor de a aplica umbra. Pentru pictori, un mod sau altul de a realiza umbra devine un element determinant al stilului

Scanned with OKEN Scanner

lor. Deci este firesc să-mi exprim o nelămurire: cum se face că, vorbind despre iconografie, nu ni s-a întâmplat nici măcar să pomenim cuvântul „umbră"?

— N-am uitat nicidecum acest cuvânt, dar în iconografie nu este loc pentru el. Iconograful nu se ocupă cu asemenea lucruri întunecate și bineînțeles că nu pictează umbra.

— Cum așa? Figurile iconografice stau într-o anumită relație cu obiectele din realitate și deci iconograful ar trebui să redea și umbrele acestor obiecte...

— Deloc, fiindcă iconograful redă existența și chiar existența harică, în care umbra nu este existentă și a o reprezenta, adică a o caracteriza într-un anumit fel pozitiv, ca pe o prezență, ca pe un început de existență, ar fi o denaturare fundamentală a ontologiei. Dacă lumea este opera artistică a Creatorului, iar creația artistică este manifestarea asemănării omului cu Dumnezeu, atunci ar fi firesc să ne așteptăm și la un anumit paralelism dintre creația după chip și creația după asemănarea cu Dumnezeu. Este firesc să ne așteptăm ca diferitele faze ale artei, fie că înclină către latura general-umană, fie spre cea sacră, să repete principalele faze ale ontogenezei metafizice a lucrurilor și ființelor. Dar și în ordine psiho-fiziologică ar fi straniu să reprezentăm ceva în care nu putem să nu vedem decât o anemiere parțială a unor impresii sau chiar absența lor totală.

— Totuși, nu poți nega că în pictură umbra se **reprezintă**, în special în acuarelă — este un lucru care nu poate fi pus la îndoială — atunci când părțile rămân neatinse de umbre, în cele umbrite se depune culoarea. Este un lucru inevitabil, fiindcă pictorul merge de la lumină la umbră sau de la o parte luminată la una întunecată. Chiar și în planul metafizicii se pare că nu poate fi altfel; în ontologie, ca și în gnoseologie, **omnis determinatio est negatio**; pentru a elabora forma, pentru a atribui obiectului o individualitate — **determinatio** — este nevoie să respingi o anumită plenitudine. Cunoașterea înseamnă analiză, delimitare, degajare; când cunoaștem un lucru, parcă i-am tăia marginile cu foarfecele, desprinzându-l din spațiul înconjurător. Nu altfel procedează pictorul. După mine, făcând așa, rămâne credincios pe de-a-ntregul filosofiei...

— Celei a Renașterii. Tot ceea ce ai spus, aș putea repeta și eu. Dar uiți că este și o filosofie inversă și, prin urmare, trebuie să existe și o artă care să-i corespundă. Este adevărat că, dacă iconografia n-ar exista, **il faudrait l'inventer**. Dar ea există și este la fel de veche ca umanitatea. Iconograful merge de

Scanned with OKEN Scanner

la umbră la lumină. Discutând despre tehnica iconografică, am ținut seama tocmai de această particularitate a ei: la început schema abstractă, lumina înconjurătoare, care dă profilul formei, potențialitatea reprezentării și a culorii sale, apoi apariția progresivă a imaginii, formarea și articularea ei, modelarea volumului prin ecleraj. Straturile succesive de culoare, din ce în ce mai luminoase, culminând cu linii și benzi albe (**dvijki, otmetiny**), creează o imagine în bezna inexistenței și această imagine este luată din lumină. Pictorul vrea să înțeleagă obiectul ca pe o realitate în sine, opusul luminii. În lupta sa cu lumina, adică cu umbrele, el se descoperă pe sine privitorului, ca realitate, cu ajutorul umbrelor. Lumina, în accepția picturală, este doar un pretext pentru ca lucrurile să se descopere de la sine. Din contra, pentru iconograf, nu există o altă realitate decât realitatea luminii și a ceea ce produce ea. Pentru a obține individualitatea unui lucru, nu este nevoie să negi ceva, dar nici nu ai ce nega fiindcă, înainte ca el să fi fost creat de lumină, de fapt, nici nu exista; el își obține concreteţea nu prin negație, ci la modul pozitiv, prin emergența luminii. N-a fost nimic; printr-un act de creativitate, acest „nimic" a devenit un nimic pozitiv, embrionul, mugurele lucrului; străbătut de lumină, el începe să se formeze, să se plămădească, până când se va arăta ca o alcătuire luminoasă. Esențialul din el îi determină forma, umplându-se de și mai multă lumină; ceea ce rămâne de-a doua mână se bucură de mai puțină lumină. Existența, concretul și individualitatea sunt valori pozitive. Dumnezeiescul „să fie lumină" adresat lumii reprezintă verbul creator, trecut în faptă, fiindcă glasul lui Dumnezeu este perceput de noi ca lumină, iar în armonia cerească vedem mișcarea luminoșilor aștri. Nu fără motiv, poeții profunzi **auzeau** lumina. În ceea ce ne spune Dumnezeu, sau în ceea ce ne spune cu jumătate de glas, vedem mai puțină lumină, dar, și așa mai puțină, este tot lumina, nu întuneric; bezna desăvârșită, umbra totală, este o abstracțiune. Nu degeaba unul dintre cei mai remarcabili gravori ai timpului nostru[25] sugerează umbrele cele mai compacte ca și când ar fi invizibile, dar prezente totuși, în conștiința noastră; le sugerează, nu le reprezintă, prin absența culorii, printr-un alb abstract de pe o coală de hârtie curată. În ultimă instanță, totul se reduce la următoarea alternativă: fie să crezi în suportul ontologic și în autonomia lumii, în capacitatea ei de a se autocrea și de a se autodezmembra, fie să crezi în Dumnezeu și să recunoști lumea ca fiind o creație a Sa. Pictura renascentistă, deși nu întotdeauna în mod consecvent, s-a pus în serviciul primei concepții, în timp

Scanned with OKEN Scanner

ce iconografia așează la bază a doua concepție. De aici, deosebirea dintre procedeele lor.

— Aceasta decurge din tot ce am discutat mai înainte, dar ar fi de dorit să tragem o concluzie: cum trebuie considerată lumina în operele occidentale, fiindcă este prezentă și în ele, ba chiar apare într-o formă șocantă și în pete compacte.

— Da, este o problemă esențială. Dar, pentru a răspunde la ea în modul cel mai onest, trebuie să nu uităm că arta apuseană n-a fost până la capăt consecventă în nici una din caracteristicile ei, nici măcar în manifestările ei extreme, inclusiv în ceea ce o separa de iconografie. Iconografia este un gen de artă cu o expresie pură, ale cărei componente își răspund una alteia: și materialele suportului plastic, și desenul, și obiectul, și destinația întregului, și condițiile de contemplare; această concurență dintre diferitele laturi ale icoanei corespunde caracterului organic, unitar, al culturii religioase. Dimpotrivă, cultura renascentistă, în esența ei cea mai profundă, este eclectică și contradictorie. Ea este analitic fracționată, compusă din elemente divergente, tinzând fiecare spre o existență autonomă. Nu altfel stau lucrurile în artă; ea se adapă — în negarea integrității teoretice a vieții — din sevele începuturilor sale medievale și, dacă ar încerca să smulgă din sine aceste tradiții din care se nutrește, s-ar condamna pur și simplu la autodistrugere.

Să luăm, de pildă, lucrul cel mai simplu: ce-ar mai rămâne din arta Renașterii, dacă s-ar elimina din ea subiectele religioase, și ce-ar mai fi făcut-o să evolueze, dacă n-ar fi existat impulsurile venite din partea Bisericii ? Nu este aici locul să intrăm în aceste probleme. Aș vrea să spun doar că nu întotdeauna și nu în totalitate această artă își respectă propria sa concepție, potrivit căreia lumina apare ca o energie fizică exterioară, în opoziție cu concepția religioasă asupra luminii ca forță originară și cauză mistică a tot ce există.

—Vrei să spui că în pictura occidentală obiectul există în sine, ca și lumina, și că deci raportul dintre ele este întâmplător; obiectul doar primește lumina și de aceea părțile luminate, îndeosebi petele de lumină, pot să nimerească oriunde. Ele sunt întâmplătoare, astfel încât lumina determină un alt obiect, obiectul dintre obiecte, sursa de lumină.

Prin unitatea perspectivei, artistul vrea să exprime caracterul singular al privitorului ca obiect și, prin unitatea clar-obscurului, obiectualitatea sursei de lumină. Înțeleg prea bine scopul pozitivist-nivelator al acestei picturi: pen-

Scanned with OKEN Scanner

tru ea nu fiinţează o ierarhie a existenţei; lumina care însenineză, ca şi duhul în stare de contemplaţie, identificate ca nişte obiecte exterioare, sunt plasate în acelaşi plan al convenţionalului. Cum s-ar putea formula, în concluzie, un scop contrar?

— Înainte de toate, pictura occidentală se îndepărtează de scopul său, fiindu-şi singură conducător mai bun decât putea să-i fie spiritul său. Deşi proclamă perspectiva, în cele mai remarcabile opere renunţă în mod deliberat la normele perspectivei. Aşa stau lucrurile şi cu unicitatea eclerajului. Dacă ai considera până la capăt că lumina are un caracter întâmplător, vreau să spun dacă lumina ar fi privită ca făcând abstracţie de orice ontologie, atunci forma situată în lumină, deci numai luminată, nu produsă de lumină, ar deveni ceva pe care oricum nu am înţelege-o; artistul proclamă caracterul incidental al raportului dintre formă şi lumină, dar, de fapt, nu se foloseşte de lumină la întâmplare, o potriveşte în mod conştient, fiindcă simte că numai un raport corect dintre lumină şi formă poate asigura o modelare adecvată a acesteia din urmă. Un anumit ecleraj al formei poate avantaja, un altul, denatura, ceea ce înseamnă că pictorul îşi dă seama, printr-un simţ misterios, că forma, ca manifestare vizuală, îi este dată de lumină, acest lucru putându-se întâmpla mai bine sau mai rău. Şi ce ar putea însemna „mai bine", dacă nu „ontologic", într-o recunoaştere semiconştientă? Şi de ce oare un artist profund nesocoteşte, în mod conştient, unitatea clar-obscurului, ori de câte ori simte nevoia să o facă, pentru a obţine un modelaj al formelor cât mai aproape de perfecţiune?

— Ar reieşi că lumina este aceea care modelează formele.

— Modelajul derivă din lumină. Mulţi au intuit, într-o măsură mai mare sau mai mică, această metafizică a Bisericii. Unii, care erau artişti declaraţi şi care nu se prea şinchiseau de ştiinţa renascentistă, tratau acest modelaj din lumină cu maximă seriozitate şi atunci nu se mai punea problema unităţii clar-obscurului. Ce este oare Rembrandt dacă nu un altorelief din materie luminoasă? În acest caz, ar fi o inepţie să punem problema unităţii perspectivei şi a clar-obscurului. Căci spaţiul este închis şi nu există nici o sursă de lumină; toate obiectele sunt ca nişte vârtejuri ale unei substanţe luminoase şi fosforescente.

— Dar oare icoana tinde şi ea către o asemenea fosforescenţă de putregai?

— Bineînţeles că nu, fiindcă în Rembrandt se vădeşte într-un mod deosebit de nociv tendinţa renascentistă de autodivinizare a lumii, iar el are tot atâtea afinităţi cu un olandez lucid, câte are Böhme cu Kirchhoff sau Hertz. Icono-

Scanned with OKEN Scanner

grafia înfățișează lucrurile ca fiind create de lumină și nu luminate de o sursă de lumină. La Rembrandt, dimpotrivă, lumina nu constituie câtuși de puțin cauza obiectivă a lucrurilor, și nici lucrurile nu sunt create de lumină, ci sunt luminoase prin ele însele, de la începuturi; sunt lumina primordială a tenebrelor, acel „Abgrund" al lui Böhme, ceea ce înseamnă panteism, cel de-al doilea pol al ateismului renascentist.

— Ceea ce mi se pare demn de remarcat este faptul că, în opoziție cu eclerajul italienesc, raționalist — excepție făcând magia lui Leonardo da Vinci — Nordul înclină, în general, spre fosforescența panteistă. Îndeosebi caracteristic este faptul că această autodivinizare a lumii se îmbină aici cu negarea ascetismului și că, în această viziune, luminozitatea (iluminarea) nu implică în mod necesar sfințenia, așa cum în mistica germană altitudinea și valoarea percepției nu se află în legătură cu altitudinea spirituală, care înseamnă o purificare și o „subțiere" a „cărnii". Rubens este un exemplu elocvent al acestei autoluminozități (iluminare) a cărnii greoaie și masive. Sunt convins că nu vei încerca să conteşti această luminozitate (iluminare) la Rubens; mi se pare însă că ți-au scăpat afinitățile profunde dintre Rubens, Rembrandt și, în genere, starea de spirit a școlii olandeze; enigmaticul Rembrandt are numeroși înaintași printre pictorii olandezi de naturi moarte.

— Mi s-a părut ciudat să te aud spunând **lucidul** olandez; acești minunați struguri, aceste piersici și mere, aceste legume și acești pești, dacă îi calificăm drept naturalism, atunci ce mai este metafizica? Bineînțeles că este ideea de strugure, ideea de măr etc. Toate acestea iradiază la Rembrandt, toate își au în ele însele propria sursă de lumină.

— Nu neg că în aceste naturi moarte ar exista o anumită iradiere luminoasă dar, în opoziție cu Rembrandt, aceste legume și fructe mi se par a fi, parțial, într-un raport just cu lumea; există în ele ceva înrudit cu iconografia, cu ceea ce este creat din lumină. Oricum, aici unitatea clar-obscurului, precum și raportul exterior al luminii cu forma lipsesc. Cred că îți amintești că, punându-ne problema picturii occidentale, i-am contrapus iconografia cu tendințele ei. Iconografia nu consideră lumina un dat exterior în raport cu lucrurile, dar nici o calitate inerentă, intrinsecă lucrurilor; pentru iconografie, lumina se află la temelia lucrurilor și le creează; ea este cauza lor obiectivă și tocmai de aceea nu poate fi considerată doar un dat exterior. Ea este principiul transcendent și creator al lucrurilor; ea se manifestă prin ele, dar nu se epuizează o dată cu ele.

Scanned with OKEN Scanner

— Într-adevăr, tehnica şi procedeele iconografiei sunt de aşa natură, încât ceea ce se redă prin ele nu poate fi înţeles altfel decât ca nişte creaţii ale luminii, aşa că, la rădăcina realităţii spirituale a reprezentărilor iconice, nu putem să nu vedem o imagine purtătoare de lumină, supramundană, un chip luminos, o idee. Dar oare aceasta este doar o impresie dictată de necesitate, un gen de iluzie metafizică, suprapusă pe tehnica iconografică, o consecinţă neprevăzută de iconograf sau, dimpotrivă, o metafizică reală, exprimată în mod conştient, prin intermediul icoanei ?

—Crezi că dilema ta este corect formulată ? Te întrebi dacă metafizica icoanei nu este ceva iluzoriu, încât să nu merite să fie discutată, neavând o valoare raţională, sau dacă nu este o teorie abstractă, introdusă deliberat în iconografie, încât ar putea trece drept o alegorie. Mă aşezi la o răscruce de drumuri şi, indiferent pe care din ele o voi lua, cel de la dreapta sau cel de la stânga, crezi că voi ajunge în acelaşi punct.

— În care punct ?

— La a nega că icoana descoperă concret privelişte a altei lumi. Dacă voi spune că metafizica icoanei este o iluzie, voi goli icoana de sufletul ei, o voi reduce la o reflecţie pur senzorială; dacă voi vorbi de intenţionalitatea deliberată a tehnicii sale, efectul va fi acelaşi. Oricum m-aş pronunţa, fie într-un fel, fie în altul, icoana ar rămâne mută, senzorială, exterioară, iar conţinutul ei spiritual ar fi abstract, frustrat de capacitatea de a lucra asupra privitorului; în primul caz, abstracţiunea ar veni dinspre icoană, în cel de al doilea, ea ar anticipa-o. Sensul icoanei rezidă însă tocmai în raţiunea sa evidentă sau altfel spus, în evidenţa sa raţională, adică în capacitatea de a întrupa. Nu-mi dau seama dacă înţelegi sau nu că, prin întrebarea ta, mă împingi să mă dezic, dar un lucru este clar pentru mine: dacă se pune problema să neg icoana, aş prefera, mai degrabă, să neg întrebarea ta.

— Nici nu mi-a trecut prin minte că ai putea atribui o asemenea catastrofală importanţă întrebării mele; de asemenea, nu înţeleg unde este, de fapt, sursa acestei primejdii ?

— Dar conceptul pe care l-ai introdus tacit despre metafizica abstractă, despre metafizică ca gândire abstractă ? Totul constă în faptul că gândirea religioasă respinge în mod radical ideea de construcţie abstractă, ca atare. Biserica sau, mai precis, raţiunea Bisericii, nu recunoaşte semnificaţia unei idei spirituale care nu se bazează pe nici o experienţă concretă şi proclamă caracterul

Scanned with OKEN Scanner

metafizic al vieții și vitalitatea metafizicii; atunci când se ajunge totuși la determinarea, într-un mod mai special, a conținutului metafizic al unuia sau altuia dintre fenomenele vizibile, aceasta trebuie interpretată ca un paralelism și ca un raport între două aspecte ale aceleiași experiențe concrete. Vorbeai de metafizică în iconografie; în experiența concretă, reazemul uneia sau al celeilalte, nu este nici în ideea abstractă despre natura lucrurilor, și nici în particularitățile senzoriale ale culorilor și liniilor, ci în experiența duhovnicească.

—Te referi la viziuni ale sacrului?

— Da, la viziuni. De altfel, pentru a evita o interpretare ambiguă, care ar putea implica o apropiere între viziune și **vedere**, vom spune **arătare**, arătarea sacrului. Și metafizica, și iconografia se sprijină pe un fapt rațional sau pe o rațiune faptică: într-o arătare de Sus, totul are sens, nimic nu este dat în zadar, după cum nu există nici o pedagogie abstractă; totul este sens întrupat și realitate plină de sens. Bazându-se pe o asemenea **arătare**, metafizicianul creștin nu va pierde niciodată relația cu concretul, cu arătarea și, prin urmare, va avea întotdeauna icoana sub privire, iar iconograful, bazându-se pe aceeași **arătare**, nu se va preta la o execuție pur tehnică, lipsită de semnificație metafizică. Filosoful creștin va utiliza terminologia și imaginile iconografiei nu pentru a o contrapune pe aceasta în mod evident ontologiei creștine, așa cum iconograful, la rându-i, va exprima aceeași ontologie fără a-i enunța conceptele, ci doar filosofând cu penelul. Nu întâmplător vechile mărturii documentare îi numesc pe marii meșteri ai iconografiei **filosofi**, deși n-au scris nici un text teoretic. Dar, iluminați de viziuni cerești, acești iconari au mărturisit cu degetele mâinilor asupra Întrupării Cuvântului și într-adevăr au filosofat, cu culorile. Numai așa, în acest sens, poate fi acceptată afirmația Sfinților Părinți, repetată de nenumărate ori și tot de atâtea ori mărturisită în adevărul ei, privind punerea pe același plan a icoanei cu cateheza: „Icoana este pentru văz ceea ce este cuvântul pentru auz". Aceasta nu fiindcă icoana ne-ar transmite în mod convențional conținutul omiliei, ci pentru că și omilia, și icoana, prin obiectul lor nemijlocit, de care sunt nedespărțite și în expresia căruia rezidă întreaga lor esență, pornesc de la una și aceeași realitate spirituală. Potrivit concepției întregii Antichități, filosofia reprezintă o mărturie asupra lumii spirituale. Iată de ce, atât adevărații teologi, cât și adevărații iconografi, au fost numiți, deopotrivă, **filosofi**.

Scanned with OKEN Scanner

—Prin aceasta afirmi că iconografia este metafizică şi că, într-un anume fel, metafizica creştină ar fi iconografia Cuvântului...

— Da, şi într-o asemenea perspectivă poate fi privit paralelismul continuu dintre cele două activităţi, deşi el nu se recunoaşte în mod conştient sau, mai bine zis, explicit. De pildă, în stil: există un paralelism evident între baroc şi limbajul teologiei secolului al XVII-lea şi, cu deosebire, al celui de-al XVIII-lea; în tratatele teologice şi în predicile acestei perioade, am putut descoperi, cu ochiul liber, liniile curbe, cutele complicate cu tot dinadinsul, precum şi ceremonialul dansant specific stilului baroc; asemenea concordanţe pot fi descoperite în toate epocile, astfel încât toate concordanţele interioare dintre teologie şi iconografie, atât în conţinut, cât şi în stil, îşi aşteaptă cercetătorul. Acum însă, aş vrea să remarc un lucru esenţial: metafizica luminii, fiindcă aceasta este caracteristica de căpetenie a iconografiei.

— Ştiu că, din punctul de vedere gnoseologic al Antichităţii, chiar al Antichităţii precreştine, percepţiile având cele mai înalte valori cognitive erau cele vizuale şi auditive. Heraclit spunea: „ochii şi urechile", adică orice percepţie senzorială. Îmi este cunoscută şi aprecierea deosebită dată **văzului**, cu mult mai mare decât cea dată auzului, cel puţin în filosofia greacă. Se ştie că gândirii elenistice i se recunoştea ca element caracteristic faptul că se întemeia tocmai pe văz şi de aceea, în platonism, esenţa spirituală a lucrurilor este definită ca aparenţă, **eidos**, ceea ce se vede, şi nu ca auz, miros etc. În sfârşit, starea de iluminare constituie în filosofia antică supremul mod de a înţelege cauzele metafizice ale existenţei. Întreaga ontologie platoniciană era construită, bineînţeles, pe o schemă vizuală. În măsura în care realitatea înconjurătoare, în totalitatea ei, era recunoscută ca un amestec, ca o combinaţie, ca o fuziune a tenebrelor — nefiinţei — cu aparenţele sau ideile — fiinţa —, cauza metafizică a acesteia din urmă era soarele lumii raţionale, ideea de bine sau binele însuşi, adică **sursa de lumină**. Oricine îl cunoaşte cât de cât pe Platon nu se poate să nu-şi fi dat seama că, în filosofia acestuia, **lumina raţională** apare ca o realitate concretă şi această concreteţe nu este una întâmplătoare, de vreme ce Platon se bazează pe experienţa misterelor. De altfel, pe această temă se poate vorbi mult şi bine; presupun însă că tu consideri, probabil, doctrina Bisericii ca fiind legată, în general, de tradiţia platoniciană, apropiată acestui grup de concepte. Nu?

— Da, însuşi modul de întrebuinţare a cuvintelor este, în această privinţă, foarte semnificativ: în vocabularul bisericesc cuvântul „lumină" apare în diverse combinaţii: „începător de lumină", „arătare a luminii" etc., etc. Există pe puţin o sută de sintagme, fără a mai socoti nenumăratele cazuri de folosire a cuvântului lumină în expresii derivate. S-a observat de multă vreme că, într-o operă literară, în structura ei interioară, domină o anumită imagine sau un anumit cuvânt; că există opere scrise parcă numai pentru un singur cuvânt sau pentru o singură imagine — sau pentru un grup de cuvinte şi imagini, în care suntem îndemnaţi să vedem embrionul operei însăşi.

— Cărţile bisericeşti, îndeosebi operele liturgice, au un asemenea cuvânt-embrion în cuvântul **lumină**. Cărţile bisericeşti mărturisesc (atestă) o tonalitate care derivă precumpănitor din lumină; de acest lucru nu trebuie să ne îndoim. Aş vrea însă să desprind această realitate metafizică într-o manieră cât mai riguroasă şi mai concisă, aşa cum o poate oferi numai o formulă doctrinară, metafizică...

— Mai concis decât a făcut-o Apostolul nu se poate.

— Cum anume?

—**„Pan far to phaneroumenon phôs estin"**—„Tot ce se manifestă pe faţă se descoperă prin lumină" (Ef. 5, 13). Adică tot ceea ce apare sau, altfel spus, conţinutul oricărei experienţe, al oricărei existenţe, este **lumina**. Iar ceea ce nu este lumină nu are realitate. Întunericul este steril şi de aceea Apostolul numeşte „faptele cele fără de roadă" ca fiind „ale întunericului": **„Tois ergois tois akarpoiston scotous"** (Ef. 5, 11). Acest întuneric este „cel mai din afară" adică în afara lui Dumnezeu.

— Dar în Dumnezeu este întreaga existenţă şi plenitudinea realităţii, iar ceea ce se află în afara lui Dumnezeu este bezna iadului, neantul şi nefiinţa. De altfel, etimologic, **ad** sau **aid** (hades, haides) înseamnă ne-văzut, ceea ce, în mod esenţial, **nu poate** fi văzut: întunericul. Realitatea înseamnă văzutul, ideea, chipul; irealitatea — nevăzutul, iadul, întunericul.

Tot ceea ce există posedă şi energia de a se manifesta, după cum mărturiseşte de la sine propria sa realitate; ceea ce nu are capacitatea de a se manifesta nu reprezintă o realitate, aşa cum au spus şi Sfinţii Părinţi: „numai nefiinţa nu are energie". Iar potrivit Apostolului, faptele întunericului sunt fără de roadă, prin urmare, întunericul este lipsit de energie. Această beznă înseamnă,

Scanned with OKEN Scanner

la propriu, neantul, moartea. Lumina care străfulgeră în această beznă îi creează sau îi trezește din moarte pe „fiii luminii" și aduce roadă. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr, care caută ceea ce este bineplăcut Domnului (Ef. 5, 9-10).

Astfel, rodul faptelor luminii este darul deosebirii sau cercetarea („dokimazontes") voinței lui Dumnezeu, adică normele ontologice ale existenței. Totul devine manifest, iar noi realizăm nonconcordanța dintre lumea aceasta și temelia ei spirituală, ideea ei, chipul ei dumnezeiesc și acest mod de manifestare „se învederează prin lumină" (Ef. 5, 13).

— Vorbind la modul general, probabil că, într-adevăr, așa cum învață Biserica „tot ce este pe față se descoperă prin lumină". Dar, cramponându-ne de litera acestor cuvinte din Epistola către Efeseni, am putea oare să le interpretăm în sens ontologic și iconografic? Mie mi se pare că, dacă în ce privește semnificația morală a acestor cuvinte, cu greu ar putea fi acceptată existența a două moduri diferite de interpretare, cu atât mai mult sub raport ontologic ele nu pot fi interpretate nicicum în mod diferit. Fii atent la contextul capitolului 5 al Epistolei respective: Apostolul îi povățuiește pe efeseni să „umble întru iubire", să se ferească stăruitor de desfrâu și de orice necurăție, de vorbe de rușine, de vorbe nebunești, de glume necuviincioase etc., să nu se îmbete cu vin și să se supună unul altuia, întru frica lui Hristos. Mai departe sunt arătate îndatoririle femeilor, care trebuie să se supună bărbaților lor; în capitolul 6 dă povețe referitoare la relațiile care trebuie să existe între copii și părinți, între slugi și stăpâni. Prin urmare, și vorbele „tot ce este pe față se descoperă prin lumină", care sunt date de către Apostol ca o explicație de ce fiii luminii au puterea și datoria de a denunța faptele întunericului, au și ele un sens moral, ziditor.

— Observațiile tale sunt juste, dar nu și concluzia. Faci trimitere la text, dar dă-mi voie să fac și eu același lucru și să nu mă refer la capitolul 5 decât în contextul întregii Epistole. Dar, mai întâi, o observație: nu voi căuta să fac o demonstrație, ci voi spune doar ceea ce simt.

Epistola este adresată locuitorilor Efesului, vestiți prin operele lor de artă și prin cultul zeiței Artemis — acest oraș din centrul magiei și al confecționării de idoli; este cunoscut chiar din Faptele Apostolilor cazul unei răscoale a poporului de acolo instigat de Dimitrie Argintarul și, probabil, și de alți meșteri

Scanned with OKEN Scanner

care începuseră să-şi piardă din câştigurile pe care le obţineau cu produsele lor (idoli), din pricina creştinilor (Fapte 19, 24-38). Mi se pare că în Epistola către Efeseni se simte o replică disimulată dată acestei îndeletniciri fără suflet a păgânităţii din Efes care i se înfăţişa Apostolului sub forma sculpturii, contrapunându-i-se arta sacrală, reprezentată de vechea pictură, identică din punct de vedere tehnic cu ceea ce va deveni iconografia. În Apostolul Pavel, ca iudeu, şi încă unul foarte instruit, idolii nu puteau să nu trezească o repulsie organică, în timp ce pictura, mai cu seamă cea antică, incomparabil mai simbolică şi, prin esenţa sa, departe de orice imitaţie naturalistă, i se părea infinit acceptabilă. Prin tehnica ei, cea a modelajului luminos, aceasta mergea în întâmpinarea învăţăturii biblice despre zidirea lumii şi a ideologiei platoniciene, apropiată de teologia iudaică, iar prin esenţa conţinutului ei, şi din punct de vedere istoric, în concordanţă cu tradiţia lui Filon din Alexandria.

Arta vizială trimite la o posibilă imaginară antiteză a gândirii: arta tactilă; deci arta luminii cu arta tenebrelor. Este binecunoscută importanţa precumpănitoare dată percepţiei tactile în arta precreştină şi, în consecinţă, relaţia specială a acestei percepţii cu păgânismul. Pe de altă parte, în literatura patristică se vede şi mai limpede relaţia specială între simţul tactil, mai mult decât alte simţuri, şi domeniul în care acesta violentează puritatea. Aceste consideraţii şi altele asemenea îi vor fi venit în minte, întâmplător, şi autorului Epistolei, dar şi cititorilor lui. Chiar şi acolo unde Apostolul pare cantonat într-un anume didacticism, el are înaintea lui prefigurată imaginea picturii, ca o fertilă artă a luminii, chemată să se opună sculpturii — faptă fără de roadă a întunericului.

—Voiai să specifici cum îşi găsesc loc aceste povăţuiri în întreg cuprinsul acelei Epistole.

— Întocmai. Şi, în al doilea rând, imaginea Marelui Artist care creează având drept temelie lumina „spre lauda slavei harului său" (Ef. 1, 6) este imaginea întregii iconomii a lui Dumnezeu. Iar atunci când Apostolul vorbeşte, chiar de la început, despre alegerea noastră întru Hristos, înainte de întemeierea lumii (Ef. 1, 4), şi termină cu îndemnul de a fi „fiii luminii", arătând concret că viaţa trebuie dusă pentru aceasta, nu ne revine oare în minte, în mare, acel proces pe care-l desfăşoară, în mic, iconograful, începând

Scanned with OKEN Scanner

cu cea dintâi reprezentare în aur a viitoarelor icoane și terminând cu finisarea tot în aur a chipurilor născute din lumină, ale unor fii ai luminii ?

De altfel, tu ai obiectat atunci când am susținut caracterul ontologic al spuselor Apostolului. Îți răspund: în general, Bisericii îi este străină, în cel mai înalt grad, morala, iar atunci când se vorbește în limbaj bisericesc despre **conduită**, termenul este luat exclusiv în sens ontologic — ontologia vieții — și nu într-unul moral și, cu atât mai puțin juridic. Repudierea noțiunii acesteia este foarte caracteristică pentru Apostolul Pavel, mai cu seamă în Epistola respectivă. Ce să mai vorbim ! Cine altul, mai mult decât Apostolul Pavel, a cunoscut zădărnicia orgoliului și pericolul spiritual al „lucrurilor legii", tentativele de salvare prin morală ? Putea el oare, după toate câte i s-au întâmplat, să propună niște norme de conduită în afara credinței în Hristos, și emancipate, adică fără să fie nutrite ontologic din deplinătatea acesteia ? Referitor la Epistola către Efeseni sunt specificate trei particularități care o deosebesc în mod net de celelalte.

Prima dintre ele este **nivelul înalt al conținutului** corespondent entuziasmului discursului, amplitudinii ideației. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: „Se spune că Apostolul Pavel, atunci când dădea glas Epistolei sale către Efeseni, aceștia luaseră deja cunoștință prin el de adevărurile cele mai adânci ale credinței. Epistola este plină de contemplații sublime și vaste; sunt explicate aici lucruri despre care aproape că nu s-a mai scris în altă parte". Viziunea nemărginitelor bunătăți de care ne-am făcut părtași întru Iisus Hristos îl entuziasmează pe Apostol; se află aici un asemenea belșug de gânduri și de sentimente, încât nu izbutește să le prindă pe toate în cuvinte. Fluxul nestăvilit al gândirii nu epuizează câtuși de puțin subiectul care îl înflăcărează pe Apostol. Cuvintele se înmulțesc fiindcă Apostolul, voind doar să schițeze obiectele accesibile contemplării spirituale și nicidecum să se oprească în mod special la ele, doar le enumeră în ordinea în care i s-au perindat prin conștiință. Judecând-o după conținut și ton, am putea zice că această Epistolă, față de celelalte Epistole ale Apostolului, ocupă locul Evangheliei după Ioan printre celelalte Evanghelii.

A doua particularitate a acestei Epistole, decurgând direct din prima, este **caracterul ei general**. Apostolul prezintă esența creștinismului potrivit înțelegerii obișnuite; cum a hotărât Dumnezeu din veac să ne mântuiască prin Fiul

Său, cum a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ făcând posibilă această mântuire, cum ne-am făcut cu toții părtași mântuirii și cum trebuie să trăim și ce trebuie să facem ca să avem parte de ea. Nu se referă deloc la vreo circumstanță istorică. Tot ce spune este valabil pentru orice comunitate creștină. Totuși, se constată o depărtare prin cuvintele „noi" și „voi". „Noi", adică iudeii, și „voi", adică păgânii, „neamurile". Contopirea lor întru Hristos, în trupul unic al Bisericii, a servit drept punct de plecare al tuturor reflecțiilor Apostolului. Luând în considerare caracterul comun al conținutului Epistolei, unii au numit-o catehismul comun al creștinilor.

A treia particularitate a Epistolei: în ea nu se fac nici un fel de trimiteri la împrejurările istorice în care s-ar fi putut găsi implicați Apostolul și efesenii. „Apostolul a evitat să se refere la lucruri obișnuite, să le amestece cu atât de neobișnuita și atotcuprinzătoarea viziune contemplată asupra căreia avea să se concentreze și după ce spusese prin cuvânt același lucru" (Episcopul Teofan. *Tâlcuirea Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Efeseni*, ed. a II-a, Moscova, 1893, pp. 19-20). Scopul Epistolei este acela de a le dori efesenilor să le dea Dumnezeu „luminarea ochilor inimii" (Id., p. 109). Apostolul le urează să se înalțe până la vederea curat duhovnicească a rânduielii dumnezeiești a lucrurilor (iconomia mântuirii), în măsura în care aceasta este cu putință pe pământ, și le dorește ca „ceea ce vede el să vadă și ei, cu toate că mai sus de vederea apostolească n-a fost și nu va fi nimic" (Ibid., p. 109).

Conform acestui scop, Apostolul expune în prima parte taina mântuirii, iar în cea de-a doua înfățișează creșterea și viața Trupului lui Hristos, aceasta fiind o parte instructiv-didactică atât la modul general, cât și particular, expunerea având caracterul concret de ontologie a mântuirii, dublată permanent de meditații spirituale. Asemenea unui fundal aurit, detaliile de viață sunt prezentate cititorului pentru a concretiza și întări caracterul ontologic. Și în cazul de față „tot ce este pe față se descoperă prin lumină" nu trebuie interpretat ca și cum ar fi vorba de niște reguli de conduită ci, dimpotrivă, sensul acestora este definit integral de însemnătatea ontologică pe care Apostolul o atribuie luminii.

Apostolul depune mărturie despre realitatea ontologică a lumii de dincolo, făcând-o cu cea mai mare exactitate, ca și când ar fi văzut-o cu propriii ochi, și dorește ca mărturia lui să devină sămânța acelorași contemplații și pentru

Scanned with OKEN Scanner

credincioşi. Este întru totul firesc ca această mărturie despre vederea duhovnicească, despre care se aminteşte în mai multe locuri, să-şi găsească formula cea mai precisă în a doua mărturie asupra lumii spirituale, în iconografie.

Masca a sucombat şi în stârvul ei s-au oploşit forţe străine care nu mai au nimic de-a face cu religia. A te atinge de mască înseamnă a te spurca. De aici, severele interdicţii ale Bisericii în privinţa măştilor şi a deghizărilor. Dar esenţa spirituală a manifestărilor de cultură, şi cu atât mai mult a cultului, nu moare; ea se transformă, evoluează spre noi forme ale creaţiei culturale, făcându-se prezentă în ele şi devine, de cele mai multe ori, mai desăvârşită şi mai pură decât în trecut. În cazul de faţă, esenţa sacră a măştii nu numai că nu a pierit o dată cu descompunerea înfăţişării sale anterioare ci, dimpotrivă, despărţindu-se de vechiul trup, şi-a construit unul non-artistic. Aceasta este icoana. Din punct de vedere cultural-istoric, icoana a moştenit tocmai rolul măştii rituale — acela de a fi, în eternitate, duhul purificat şi îndumnezeit al defunctului — ducând acest rol pe cea mai înaltă treaptă. Moştenind acest rol, icoana şi-a asumat, o dată cu el, şi particularităţile tehnicii de confecţionare a măştii sacre şi ale manifestărilor culturale înrudite cu ea şi, implicit, particularităţile unor procedee artistice apărute de-a lungul a mii de ani.

Din punct de vedere istoric, icoana are cele mai strânse legături cu Egiptul. Aici ia fiinţă, de fapt, icoana şi tot aici apar principalele forme iconografice. Se înţelege că complicata problemă a originii istorice a iconografiei, în care şi-au dat întâlnire cele mai mari cuceriri artistice din lume, aşa cum o prezentăm noi, este o simplă schemă. Una care, într-o formulă concisă, ar fi şi cea mai exactă. Primul strămoş al icoanei ar fi masca egipteană, sarcofagul de lemn din Egiptul antic, decorat în interior, acel etui de mumie în formă de corp înfăşat, cu faţa rămasă deschisă, ca şi desenul însuşi al mumiei, înfăşată în scutece date cu clei, peste care se aplică un strat de gips. Iată deci suportul textil, (**povoloka, levkas**) peste care se picta apoi cu acuarele. Nu cunosc compoziţia substanţei adezive, dar dacă a fost pregătită pe bază de ou, aceasta nu numai că ar explica tradiţia iconografică, a cărei apariţie din motive utilitare ar fi greu de explicat, dar ar însemna şi o pătrundere adâncă în simbolistica teurgică a artei egiptene, fiindcă, în spiritul acestei religii a învierii corporale, ar fi întru totul firesc să-l acoperi pe mort cu ou, străvechiul simbol al învierii şi al vieţii veşnice. Este limpede că, pentru a picta sarcofagul sau

Scanned with OKEN Scanner

mumia, nu era necesar şi nu trebuiau aplicate umbre, atât din motive artistice, întrucât şi mumia, şi sarcofagul, erau şi fără de aşa ceva obiecte materiale, cât şi din motive simbolice, deoarece mortul intra în împărăţia luminii şi devenea chip divin. („Eu sunt Osiris" — este formula sacră a vieţii veşnice înscrisă pe faţa defunctului). Prin urmare, nu trebuia să i se pună în seamă nici o meteahnă, slăbiciune sau umbră. Cel plecat dintre cei vii, primindu-l în sine pe zeu, deşi îşi păstra individualitatea, devenea chip al zeului, modul ideal a propriei sale omenităţi, ideea sinelui său, a propriei sale esenţe spirituale. Restul desenelor ce se făceau pe mumii erau menite să înfăţişeze esenţa ideală a mortului, devenit, de-acum înainte, zeu şi, implicit, obiect de cult.

Altfel spus, această pictură trebuia să accentueze trăsăturile ideale ale defunctului, să prelucreze în aşa fel personajul empiric, încât umanitatea acestuia să-şi manifeste deplina puritate. Prin urmare, meşteşugul artistic nu era apreciat în măsura în care se realiza un simplu portret, ce-ar fi putut fi aşezat alături de chipul persoanei, ci în măsura în care era o reproducere fardată a chipului însufleţit şi înfrumuseţat, în sensul pozitiv al idealizării antice. Tehnica iconografică se reduce, de asemenea, la o accentuare succesivă prin straturi suprapuse, fie că este vorba de acele „deschideri" menite să ofere relief veşmintelor, fie de tonul local al feţelor — folosim acest termen într-un sens mai extins — de ceea ce am numit **opis** sau **rospis**.

Mi se pare că procedeele iconografice au putut fi deduse din tehnicile de pictare a mumiilor, aşa cum am văzut, şi anume din acel modelaj luminos aplicat feţei care, prin forţa sa, să ţină piept eventualelor variaţii de ecleraj şi să o înalţe, astfel, peste orice determinare empirică, evidenţiind-o ca pe o realitate metafizică: forma feţei este dată de lumină, nu de clar-obscur. Iar această lumină nu emană dintr-o sursă terestră, ci este un ocean de energie iradiantă care penetrează totul şi creează lumea formelor. Cel puţin acesta este scopul urmărit de arta egipteană. Pasul următor pe această cale a fost trecerea de la suprafaţa sarcofagului de lemn vernisat cu alabastru, la o suprafaţă tratată tot aşa, dar plană; nu întâmplător pentru o asemenea planşetă se întrebuinţa lemnul de chiparos, vechiul simbol al vieţii veşnice şi al neputrezirii.

Altfel spus, pentru eliminarea oricăror reminiscenţe ale clar-obscurului din desenul mumiei sau al sarcofagului, era necesar să se meargă şi mai departe, depăşindu-se forma materială a sarcofagului ca obiect şi pentru a o implanta şi mai solid în solul simbolisticii. Aceasta îi dădea artistului mijlocul de a se

Scanned with OKEN Scanner

ridica deasupra instabilității și a convenționalismului luminii terestre. După cum este cunoscut, în afară de icoană și, în parte, anterior acesteia, pasul fusese făcut de portretul epocii elenistice care a abătut, într-o anumită măsură, icoana, aflată la începuturile sale, de pe drumul cel drept, introducând culorile de ceară și procedee iluzionistice (deși iluzionismul acestor portrete putea fi un mijloc de idealizare). El a deschis, în parte, calea directă spre icoană. Este posibil ca însuși iluzionismul acestor portrete să nu fie interpretat ca un obiectiv premeditat, ci mai curând ca un rudiment al vechii suprafețe sculpturale a sarcofagului. Tinzând către simbolism și renunțând la reprezentarea cărnii neschimbate la față, portretul elenistic nu s-a decis dintr-o dată să rupă cu materialitatea suprafeței sarcofagului și s-a văzut constrâns să creeze un anumit echivalent pictural, deși îndatorirea artei sacre presupunea deopotrivă emanciparea de acesta. Atunci a luat avânt pictura de icoane, având, la început, din câte știm, anumite afinități cu portretul elenistic. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm însă că sensul acestui portret era destul de puțin apropiat de modul cum înțelegem noi astăzi portretul simbolic. Era aceeași mască mortuară, tratată însă, fiindcă, așa cum se știe, un asemenea portret era pictat, cu destulă pietate, încă din timpul vieții modelului său, dar în perspectiva funeraliilor viitoare. După deces, era depus în locul feței în sarcofagul lucrat meșteșugărește și potrivit unei asemănări aproximative cu înfățișarea defunctului (sexul, vârsta, funcția, starea socială etc., adică totul, mai puțin fața). În acest fel, portretul elenistic era un gen de icoană, a defunctului, care fără îndoială, era venerată. Incontestabil, creștinii egipteni sunt cei care au respectat aceste practici funerare, ei, a căror conștiință le păstrase și sensul: departe de a fi eradicate, aceste ritualuri au fost confirmate de Vestea cea Bună, fiind infinit consolidate și adâncite duhovnicește. Și dacă răposații, dintre creștini — „sfinții", cum îi numește Apostolul — erau obiect de cult, cu atât mai mult erau veneraţi martorii de seamă ai vieții veșnice: lângă rămășițele lor pământești se oficiau slujbe de noapte și deasupra mormintelor se săvârșea Taina Trupului și a Sângelui, ca hrană pentru viața de veci. Portretele mortuare ale acestora din urmă deveneau în chip firesc icoane, în sensul cel mai strict al cuvântului.

Să ne ocupăm acum de metafizica icoanei. Că această metafizică este egipteană, precreștină sau creștină n-are nici o importanță, pentru moment.

Scanned with OKEN Scanner

Dacă ornamentaţia mumiilor disimula corpul mumificat al defunctului, iar corpul se considera că reprezintă principiul vieţii, am putea crede, oare, că desenul feţei putea trece drept un lucru în sine, fără legătură cu faţa persoanei respective? Am putea oare să afirmăm în chip logic că în expresia **reprezentarea** („rospis") **feţei** accentul a căzut nu pe cuvântul „faţă", un cuvânt de o inegalabilă importanţă, scump şi sfânt, ci pe unul de-a doua mână, suprapus peste primul, gol de sens, atât din punct de vedere fizic, cât şi metafizic, respectiv cuvântul „reprezentare"? Bineînţeles că nu! Ruda sau prietenul mortului ar fi spus pe bună dreptate: „Iată-l pe tata, pe fratele sau pe prietenul meu" etc. şi în nici un caz „Iată culoarea feţei tatei" sau „Iată masca prietenului meu" etc. Neîndoielnic, pentru conştiinţa religioasă, reprezentarea sau masca nu erau separate de faţă, nu i se opuneau, ci erau concepute împreună **cu ea** şi **în ea** şi nu aveau rost şi valoare decât în raport cu ea. O asemenea mască nu avea rostul disimulării defunctului, ci de a-i manifesta esenţa spirituală, dezvăluindu-i-o într-un chip vădit şi mai direct decât ar fi putut să o facă faţa însăşi. Masca, în cultul morţilor, era, într-adevăr, o **arătare** a defunctului, fiind încă de atunci o arătare cerească, plină de măreţie, de bună-calitate divină, străină de orice tulburare pământească, iluminată de lumina cerească. Omul Antichităţii ştia că, prin această mască, se arăta energia spirituală aflată în ea şi sub ea, a celui defunct. Masca defunctului era defunctul însuşi, nu numai în sens metafizic, ci şi fizic; el era acolo, îşi arăta singur chipul. O altă ontologie nu puteau împărtăşi nici creştinii egipteni; şi pentru ei icoana martorului nu era o **reprezentare**, ci martorul însuşi care mărturisea cu ea, prin ea, în chip nemijlocit. Aceasta fie şi pentru faptul că ontologia la care ne referim aici este, înainte de toate, expresia unui fapt: icoana este aşezată chiar pe trupul martorului. Orice altă apreciere a acestui fapt (deşi posibilă în abstract, în scopuri concrete) nu este cu putinţă şi ar fi contrară oricărui mod natural de percepţie. Mai departe însă, acest fapt fizic poate căpăta desigur precizie şi complexitate fără ca, totuşi, esenţa sa spirituală să mai poată fi afectată. Îndată ce relaţia ontologică dintre icoană şi trup şi dintre trup şi sfântul însuşi este recunoscută, distanţa dintre icoană şi trup, precum şi aparenţa fizică a trupului însuşi, într-un anumit moment, nu mai are nici o importanţă; iar legătura lor, în sens ontologic, nu este distrusă prin distanţa dintre icoană şi rămăşiţele trupului, şi nici prin descompunerea acestora.

Scanned with OKEN Scanner

Oriunde s-ar afla moaştele unui sfânt şi în orice stare ar fi ele, trupul său înviat şi iradiind lumină rămâne în eternitate, iar icoana, arătându-l, nu-l **reprezintă** pe sfânt, ci **este** chiar sfântul, martorul însuşi. Nu trebuie să studiem icoana ca pe un monument de artă creştină, ci prin ea să ne împărtăşim din învăţătura sfântului. Iar în clipa când cea mai mică disfuncţie decuplează din punct de vedere ontologic icoana de esenţa ei sacră, aceasta se ascunde privirii noastre într-un tărâm inaccesibil, iar icoana devine un obiect printre multe altele. În clipa aceea, legătura vie dintre cele de aici şi cele de sus — adică **re-ligia** — se rupe şi, în acel loc, viaţa se destramă. Ca şi atins de lepră, crâmpeiul de viaţă este de îndată mortificat. Atunci într-adevăr trebuie să ţâşnească spaima pentru ca această destrămare să nu sporească.

Scanned with OKEN Scanner

Note

Protoiereul Serghei Bulgakov: Părintele Pavel Florenski

1. Serghei Nikolaevici Bulgakov (1871-1944), figură de prim rang a teologiei ruse din prima jumătate a secolului XX, s-a afirmat în publicistica anilor '90 ai secolului al XIX-lea ca economist și filosof de stânga, cochetând în acea perioadă cu așa-numitul „marxism legal". Ulterior, în urma unor procese sufletești, se consacră teologiei, fiind hirotonit preot la o vârstă destul de înaintată. Silit să emigreze din Rusia la începutul anilor '20, întemeiază și conduce faimosul Institut Teologic Ortodox „Sfântul Serghie" de la Paris. Este autorul unei vaste opere teologice care a început să fie cunoscută și în România încă din perioada interbelică (**Ortodoxia** a apărut în traducere românească în Editura Arhidiecezană din Sibiu în 1933). Bulgakov preia și fundamentează doctrinar **sofiologia** sau **pan-enteismul**, sistem teologico-filosofic elaborat în Rusia de filosoful Vladimir Soloviov (1853-1900) care, în cartea sa **Rusia și Biserica universală** (1889), recunoaște autoritatea Papei pentru a trece peste câțiva ani (1896) la Catolicism. Bulgakov expune teologia „sofianistă" într-o trilogie consacrată **Înțelepciunii divine și theantropiei**, compusă din următoarele părți: „Cuvântul întrupat", „Paracletul" și „Mireasa Mirelui". În concepția lui Bulgakov, **Sofia** — „Înțelepciunea" este o noțiune sinonimă esenței divine, „principiul feminin etern" fiind, după unii comentatori, un ipostas intermediar între Dumnezeu și lume, iar după Bulgakov însuși, o „ipostaseitate", câteodată ca mijlocitoare între Dumnezeu și creatură. Pavel Florenski avea să se numere și el printre adepții acestei doctrine. În 1935, Mitropolitul Serghie al Moscovei, care asigura atunci locotenența patriarhală, condamnă învățătura lui Bulgakov considerând-o o speculație gnostică și origenistă; mai drastic, Sinodul Mitropolitului Antonie Hrapovițki (Sinodul de la Karlovtzy al Bisericii ruse în exil) îl declară eretic. Și Vl. Lossky îl acuză că nu face distincția dintre esențe și energii, dintre lume și Biserică, dintre catafatism și apofatism. Dar, deși „sofianismul" este considerat de majoritatea teologilor „singura erezie contemporană din lumea ortodoxă", opera lui Serghei Bulgakov n-a încetat să fie cercetată și prețuită de teologii din patria sa de obârșie și din întreaga lume creștină — N. tr.

Textul a apărut prima dată în „Vestnik R.S.D.H.Z." nr. 101, 102/1971, pp. 126-137, revistă editată de N.A. Struve, din care aflăm că, la 4 noiembrie 1943, protoiereul S. Bulgakov îi scria Maicii Feodosia: „în acest răstimp, am încercat o mare durere, deşi sfertul de veac care a trecut de când ne-am despărţit a atenuat, oarecum, şocul. Am primit confirmarea morţii prietenului meu, aş putea spune Prietenului, părintele Pavel Florenski. S-a săvârşit din viaţă, probabil, în ostrovul Solovki, unde fusese deportat (în ultimii zece ani de viaţă). Am încercat în ultimele zile, fără succes, să spun ceva pe măsura uriaşei figuri a acestui om şi am aşternut pe hârtie nişte însemnări în care mă străduiesc să-l evoc, însemnări care ar putea fi citite la adunarea pe care o vom ţine în memoria lui. Îţi aminteşti figura lui, aşa cum este redată în tabloul lui Nesterov? Impresiile din ultimii 25 de ani n-au aruncat nici o umbră peste această figură; trăiesc moartea lui de martir-mărturisitor ca pe un triumf duhovnicesc în lumina imaginilor Apocalipsei care reprezintă pentru mine un cadru de existenţă" (**Însemnări autobiografice**, p. 153).

Adunarea s-a ţinut la 11 aprilie 1943 la Institutul Ortodox. În invitaţia pe care i-o adresase lui Petr Berngardovici Struve (1870-1944 — economist, publicist şi filosof rus emigrant — N.tr.), părintele Serghei scria la 3 aprilie 1943 (vestea „oficială" a morţii părintelui Pavel Florenski îi fusese adusă, probabil, de fiul său, Feodor): „Dragă Petr Berngardovici, vă mulţumesc pentru veştile pe care mi le-aţi dat despre S.L. Frank; vă rog să-i transmiteţi salutul meu reciproc şi binecuvântarea. Am fost întrebat de la Nancy cum o duce cu sănătatea şi nu am putut da un răspuns; acum le voi scrie. Am primit de la Moscova (prin intermediar) confirmarea tristei veşti a morţii părintelui Pavel Florenski, în surghiun (probabil la Solovki, unde se găsea în ultimul timp). Vestea m-a cutremurat. Vă mai amintiţi când l-aţi întâlnit la mine acasă? După aceea şi-a exprimat faţă de mine simpatia pe care v-o purta, în special pentru timbrul vocii dumneavoastră, o voce «de vioară». Duminica viitoare, 11 aprilie, ora 4 pm, în trapeza metocului «Sfântul Serghie» pe care o cunoaşteţi, va avea loc pomenirea părintelui Pavel. În afară de mine, deşi textul pe care l-am pregătit îl va citi altcineva, vor lua cuvântul părintele Ciprian Kern, părintele Vasili Zenkovski, A.V. Kartaşev, L.A. Zander. Am fi foarte bucuroşi dacă veţi onora cu prezenţa dumneavoastră această zi. Salutări şi binecuvântare Ninei Al. şi Adei. Al dumneavoastră, care vă iubeşte, preot S. Bulgakov" — N. ed. ruse.

2. **Nesterov Mihail Vasilievici** (1862-1942) pictor rus, autorul tabloului devenit celebru „Filosofii", în care sunt reprezentaţi Pavel Florenski, în reverendă preoţească, şi Serghei Bulgakov, încă „civil". Acesta din urmă se va referi în continuarea textului său la tabloul lui Nesterov — N. tr.

3. Vers dintr-o poezie a lui Feodor Ivanovici Tiutcev (1803-1873) — N. tr.

4. **Stâlpul şi temelia adevărului**. Principala operă teologică a lui Pavel Florenski, al cărei titlu este împrumutat dintr-o Epistolă paulină (I Tim. 3, 15). Lucrarea preia şi dezvoltă idei fundamentale ale sofianismului (vezi nota de mai sus). Pentru Florenski,

Scanned with OKEN Scanner

criteriile adevărului sunt „frumosul spiritual", „înţelepciunea", **Sofia**. Ca „ipostaseitate" sau chiar ca al patrulea ipostas al Sfintei Treimi, **Sofia** participă la viaţa Acesteia. Din punctul de vedere al ipostasului Tatălui, ea este substanţa ideală, temelia culturii, potenţa şi forţa acesteia; din punctul de vedere al ipostasului Fiului, ea este raţiunea, sensul, adevărul şi dreptatea creaturii; mai concret, în iconomia mântuirii, Florenski vede **Sofia** ca şi trup al lui Hristos, nu entitate individuală, ci ca trupul Său „social" — Biserica, iar din Biserică, în chip deosebit, creatura perfectă, neasemuită prin frumuseţea sa feciorelnică, fără de prihană — Maria, Maica lui Dumnezeu. (Apud „Enciclopedia cattolica", vol. XI, pp. 899-900, Citta del Vaticano, 1953 — N. tr.).

5. **Rozanov Vasili Vasilievici** (1856-1919). Filosof, publicist şi critic rus. În **Apocalipsa timpului nostru** (1917-1918), concepută în maniera „Jurnalului unui scriitor" al lui Dostoievski, sunt concentrate toate motivele vastei sale creaţii: un spirit profund religios, cultul vieţii, tragedia revoluţiei, presentimentul angoasant al venirii Antihristului — N. tr.

6. **Serghiev Posad**, localitate pe teritoriul căreia a luat fiinţă în 1337 vestita Lavră a Sfintei Treimi întemeiată de Prea Cuviosul Serghie, unul dintre cei mai veneraţi sfinţi ruşi, la care se referă în nenumărate rânduri Pavel Florenski. Lavra a fost desfiinţată la începutul anilor '20 şi retrocedată Bisericii spre sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în contextul relativei „normalizări" a relaţiilor dintre Biserică şi statul sovietic. În 1930, denumirea localităţii a fost schimbată în Zagorsk, în amintirea militantului comunist V.M. Zagorski, mort în 1919 — N. tr.

7. Vezi nota 1.

8. **Stareţ**, în accepţia tradiţională rusă de „bătrân", duhovnic iscusit — N. tr.

Cronologie

1. Cronologia a fost alcătuită de noi după următoarele surse:

- Ierodiaconul Andronic (Trubacev) — **Trăsături definitorii ale personalităţii, vieţii şi operei preotului Pavel Florenski**, în „Jurnal Moskovskoj Patriarhii", 1982, nr. 4, pp. 12-19.
- Ierodiaconul Andronic (Trubacev) — **O sută de ani de la naşterea preotului Pavel Florenski** (1882 — 1943), „Bogoslovskie Trudy", 1982, nr. 23, pp. 264-276 — N. ed. ruse.

Din corespondenţa cu Vasili Vasilievici Rozanov

1. Se publică prima oară după un manuscris samizdat. Într-un prospect supliment al broşurii „Imaginarele în geometrie", acest text figurează ca material introductiv la prim-

ul volum al cărții (neapărute, dar anunțate) „La cumpăna apelor gândirii" („U vodorazdelov mysli"). Ar fi trebuit să urmeze: 2. Linii și puncte focale; 3. Perspectiva inversă; 4. Gândirea și limbajul (Știința ca descriere simbolică. Dialectica. Antinomiile limbajului. Termenul. Magia cuvântului. Premisele religioase ale cinstirii numelui). P. Florenski era legat de V.V. Rozanov printr-o strânsă și îndelungată prietenie, începută prin 1905, care a durat până la moartea lui Rozanov. V. Rozanov îl considera pe Florenski ca fiind unicul dintre contemporani „mai inteligent sau, mai bine zis, mai înzestrat, mai original și mai independent decât el însuși" (**Solitudine**). „Eu, personal, nu am împărtășit niciodată multe din ideile lui — scria în 1929 Florenski — dar știam că este unul dintre cei mai talentați contemporani" (Din **Scrisoarea către M.L. Țitron**, în „Context 1972", 1973, p. 345). Nu știm dacă s-a păstrat îndelungata și vasta corespondență dintre Rozanov și Florenski. Fragmente din scrisorile lui Florenski au intrat, fără specificarea numelui, în cartea lui Rozanov „Oameni ca lumina lunii" (ed. a II-a), St. Petersb., 1913; „Raporturile tactile și olfactive ale evreilor cu sângele" (St. Petersb., 1914). Îndată după moartea lui V.V. Rozanov, părintele Florenski s-a dedicat redactării ediției postume a operelor acestuia, dar n-a putut să o ducă la bun sfârșit din cauza cenzurii — N. ed. ruse.

2. **Andreev Feodor Konstantinovici** (1888-1929), după ce a absolvit anul patru al Institutului de inginerie civilă din St. Petersburg, a trecut la Academia Teologică din Moscova, la terminarea căreia a fost numit profesor la catedra „Filosofie sistematică și logică". În 1924 s-a preoțit și a devenit profesor de dogmatică la efemerele „Cursuri pastorale" de la Petrograd. În 1927 a aderat la disidența Mitropolitului Iosif care s-a despărțit de Mitropolitul Serghie. În 1928 a fost arestat. A murit în anul următor în libertate. La funeraliile lui s-a adunat un mare număr de participanți — N. ed. ruse.

3. **Țvetkov Seghei Alekseevici**, istoric literar, critic. În Editura „Put" i-a apărut în redactarea sa „Nopțile rusești" de Odoevski. După revoluție a lucrat la elaborarea unei bibliografii complete a operelor lui Rozanov. A murit în 1961 la Moscova; spre sfârșitul vieții s-a convertit la Catolicism — N. ed. ruse.

4. Makoveț este dealul pe care se afla Lavra Sfintei Treimi de la Serghiev-Posad — N. ed. ruse.

5. **Vasili**, primul născut al părintelui Pavel în 1911, astronom; a murit în 1956 — N. ed. ruse.

Cadrul eclesial — sinteză a artelor

1. Textul de față este un referat prezentat în cadrul Comisiei pentru protecția monumentelor de artă și vestigiilor trecutului de la Lavra Sfintei Treimi — Sfântul Serghie. Pornind de la un caz concret, el atinge probleme de mare complexitate și importanță.

Scanned with OKEN Scanner

Autorul a lăsat textul așa cum l-a schițat inițial, în formă de referat; în acest fel ar putea fi explicat caracterul prea enunțiativ al considerațiilor sale. O altă formă de expunere ar fi luat proporțiile unui întreg tratat — N. aut.

A apărut inițial în revista „Makoveț" nr. 1, 1922, pp. 28-32. Acest referat a fost alcătuit la 24 octombrie 1918, la două zile după ce a luat ființă la Serghiev Posad, pe lângă Comitetul militar-revoluționar, Comisia pentru protecția monumentelor de artă și vestigiilor trecutului în cadrul Lavrei Sfânta Treime — Sfântul Serghie, constituită în vederea naționalizării acesteia. În componența comisiei, în afară de comisarul D.M. Gurevici, intrau funcționari de la Departamentul muzeelor ca I.E. Bondarionov și N.D. Protasov, precum și specialiști locali: părintele P. Florenski, I.A. Olsufiev, M.V. Boskin și P.N. Kapterov. În timpul primei ședințe, la 28 octombrie 1918, probabil după prezentarea referatului părintelui Florenski, s-a constituit un Colegiu (deci nu Comisie) pentru protecția Lavrei Sfintei Treimi — Sfântul Serghie subordonat secției de învățământ a Comitetului din Serghiev-Posad. Aceste colegii se ocupau, în principal, de organizarea activității culturale locale, nu de protecția monumentelor. Încercarea de a continua vechea activitate a Lavrei sub forma unui muzeu viu n-a avut succes. În optica autorităților centrale nu putea fi vorba nicidecum de o conservare a Lavrei în vechea ei formă. La 1 noiembrie, Lavra a fost naționalizată. Colegiul a fost transformat în Comisie subordonată Colegiului pentru activitatea muzeală de la Moscova. Academia Teologică moscovită a fost închisă în martie 1919, sediul ei fiind ocupat de cursurile electrotehnice ale Academiei Militare sub conducerea lui D.M. Gurevici, căruia i-a fost încredințat întregul sector gospodăresc al Lavrei. La început, din cauza numărului mic de soldați care asigurau paza militară, această sarcină și-o asumaseră 45 de călugări, dar numărul lor a scăzut vertiginos, astfel încât, la 3 noiembrie 1919, viața de obște a mănăstirii a fost lichidată, toți monahii fiind transferați la schitul Ghetsemani. Slujbele au continuat cu intermitențe numai în Catedrala Sfintei Treimi până la 31 mai 1920, când și ea a fost închisă și sigilată (a se vedea articolul „Aspecte ale protecției monumentelor în primii ani ai puterii sovietice" de M.S. Trubaciova, în „Muzei" nr. 5/1984 și, de asemenea, manuscrisul samizdat „Sfârșitul vechii Academii" de S.A. Volkov, 235 pagini) — N. ed. ruse.

2. **Muratov Pavel Pavlovici**, n. 1881 la Bobrov — Gubernia Voronej, m. 1950 în Irlanda. Scriitor și istoric de artă. Eseistica pe teme de artă clasică și contemporană, atras, în general, de arta italiană — N. tr.

3. Castor și Pollux — N. tr.

4. Un funt = 400 g. — N. tr.

5. **Skriabin Aleksandr Nikolaevici** (1871-1915), compozitor și pianist rus, a compus, printre altele, „Poemul divin" — N. tr.

6. „Spectacolul preliminar" sau „actulpreliminar" reprezintă prima parte a „marelui mister cosmic" proiectat de Skriabin — N. tr.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Semnele cereşti

1. Publicat iniţial în „Makoveţ" nr. 2, 1922, pp. 14-16. Revista „Makoveţ", consacrată problemelor artei, era legată de cercul literar-artistic omonim. Relaţia lui Florenski cu acest cerc „se consolidase datorită faptului că sora sa, Raisa Aleksandrovna Florenskaia participase la expoziţia cercului „Makoveţ". În anii aceia, P. Florenski devenise prieten foarte apropiat cu artişti plastici precum V.A. Favorski, I.S. şi N.I. Efimov, V.A. Komarovski, P.I. Pavlinov (vezi: Ierodiacon Andronic: **100 de ani de la naşterea lui...**, op. cit., p. 272). Revista apărea în 650 de exemplare (redactor-editor N.A. Cebasev) şi a fost interzisă după numărul 2. Se cunoaşte coperta realizată de V.A. Favorski pentru nr. 3 care nu a mai apărut (vezi Halampinski: **V.A. Favorski**, 1964, p. 56). Simbolisticii culorii, în special culorii albastre, îi este consacrată „Explicaţia a XXIV-a" din cartea **Stâlpul şi temelia Adevărului**. Găsim aici o definiţie apropiată a albastrului „azuriu": „albastrul azuriu simbolizează, după cum se ştie, văzduhul, cerul şi, deci, prezenţa Divinităţii în lume prin creaţia şi energiile sale". Bazându-se pe lucrarea lui Frédéric Portal („Des couleurs symboliques dans l'antiquité, le Moyen-Age et les temps modernes", Paris, 1837, p. 312), Florenski distinge la baza acestei simbolistici trei momente:

a. **Existenţa în sine** („adică potrivit concepţiei cărţii noastre — **Dumnezeu în Sine, Tatăl şi Trinitatea**"); predominante — culorile roşu şi alb.

b. **Descoperirea vieţii** („adică, din nou, potrivit concepţiei noastre, **Logosul** în lume şi **Sofia**"); aici servesc drept simboluri albastrul şi galbenul.

c. **Lucrarea, acţiunea** care derivă de aici (adică, în aceeaşi ordine de idei, Creatura animată de **Duhul Sfânt**, al cărui simbol este verdele — p. 556) — N. ed. ruse.

2. A se vedea nota 4 din Prefaţă: **Protoiereul Serghei Bulgakov: Părintele Pavel Florenski.**

3. **Ivanov Viaceslav** (1866-1949). Poet rus, unul dintre protagoniştii simbolismului rusesc. Conducătorul unui cenaclu ale cărui întruniri aveau loc într-un „turn" din St. Petersburg şi unde au fost elaborate principiile simbolismului rusesc tardiv. Era foarte apropiat de „Societatea religioasă şi filosofică" din Petersburg. Emigrează în Italia în 1924, convertindu-se la Catolicism. Promotor al teoriei soborniciţăţii („sobornost") pe care o vede generatoare a unei arte de sinteză al cărei prototip este arta medievală — N. tr.

Lavra Sfânta Treime — Sfântul Serghie şi Rusia

1. Apare pentru prima dată în culegerea „Lavra Troiţe-Serghievo", editată de Comisia pentru protecţia monumentelor de artă şi vestigiilor trecutului Lavrei Troiţe-Serghievo, „Serghiev-Posad", Tip. N. Ivanov; 1919, pp. 3-29. Apoi, aproape simultan, în

„Vestnik" RHD 3, nr. 117, pp. 5-22 şi în „Continent" nr. 7/1976, pp. 257-280, în ambele reviste după manuscrise samizdat.

Culegerea n-am reuşit să o consultăm. Studiul este rezultatul unui lung travaliu de investigaţie şi de elaborare realizat de membrii comisiei pentru protecţia Lavrei din anii 1918-1919. Iată cuprinsul său:

a. Lavra Sfânta Treime — Sfântul Serghie şi Rusia — P.A. Florenski, p. 3.
b. Din istoria Lavrei — P.N. Kapterev, p. 30.
c. Profilul artistic al Lavrei — I.E. Bondarenko, p. 46.
d. Pictura — I.A. Olsufiev, p. 64.
e. Fondul de carte veche, ornamentica cărţilor — I.A. Olsufiev, p. 83.
f. Cusăturile — T.N. Aleksandrova — Dolnik, p. 89.
g. Obiecte de cult — F.A. Mişukov, p. 101.
h. Apartamentele Mitropolitului M.V. Sik, p. 119.
i. Biblioteca — S.P. Mansurov, p. 126.
j. Clopotniţa şi clopotele — M.V. Sik, pp. 144-155.

Este posibil ca tocmai apariţia acestei culegeri să fi dus la reorganizarea Comisiei în ultimele zile ale lui ianuarie 1920 şi la înlăturarea celor mai reputaţi specialişti. Ceva mai târziu, la 11 august 1920, P.A. Florenski a fost invitat ca expert în prelucrarea artistică a metalului, iar I.A. Olsufiev ca expert în pictura şi miniatura veche rusească, în vederea lucrărilor de organizare a unui muzeu în Lavra. I.A. Olsufiev (1884-1939, a avut parte de o moarte tragică în lagăr) a devenit ulterior responsabilul secţiei „icoane" la Muzeul de istorie şi de artă din Serghiev-Posad. P. Florenski a editat în 1923 „Descrierea panaghiilor (engolpioane) din Lavra Troiţe-Serghievo sec. XII-XIX" (257 pag.) şi, în colaborare cu I.A. Olsufiev, în 1927, cartea „Amvrosii cioplitor din sec. al XV-lea în Lavra" — N. ed. ruse.

2. „A percepe plenar statalitatea rusească" — aluzie la principala teză a istoricului rus V.O. Kliucevski potrivit căreia unirea într-un singur stat a pământurilor ruseşti s-a făcut pe baza principiilor spirituale şi morale preconizate de Sfântul Serghie şi marii lui contemporani: Mitropolitul Aleksei al Moscovei şi Sfântul Ştefan de Perm — N. tr.

3. Termenul platonician **noumenal** este întrebuinţat aici conform tradiţiei patristice, în sensul de „spiritual", „vizibil spiritual", aparţinând Lumii de Sus, prototipul lumii terestre manifestat în Lumea „de Sus" — N. tr.

4. **Ideea rusă**, termen întrebuinţat prima dată de Dostoievski şi integrat în vocabularul curent al filosofiei ruse de V. Soloviov şi V. Rozanov, prin care se înţelege „aplicarea activă a Ortodoxiei — această comoară în care se regăseşte sufletul rus — în slujba întregii umanităţi" — N. tr.

5. **Entelehia** — termen creat de Aristotel în „Metafizica", semnificând „starea finală, desăvârşită, a lucrurilor în devenire şi desfăşurare, corespunzătoare descoperirii tuturor posibilităţilor potenţiale de desfăşurare cuprinse în ele" — N. tr.

Scanned with OKEN Scanner

6. **Rusia... moştenitoare legitimă a Greciei antice.** Ideea că Rusia este „moştenitoarea legitimă nu numai a Bizanţului, dar şi a patrimoniului filosofic al Greciei antice" este deseori susţinută în scrierile lui Pavel Florenski — N. tr.

7. Ctitorul spiritual al Rusiei moscovite, Sfântul Serghie — N. tr.

8. Termenul „sobornicitate" defineşte caracteristica de căpetenie a Bisericii Ortodoxe şi a fost folosit în această accepţie, pentru prima dată, de filosoful rus Aleksei Stepanovici Homiakov (1804-1860), care înţelegea prin aceasta „libertate în unitate şi unitate în libertate". Regăsim magistral formulată ideea de sobornicitate în ecfonisul liturgic: „Să ne iubim unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim... pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh"... Altfel spus, sobornicitatea este înţeleasă ca unanimitate în iubire reciprocă şi liber consimţită a membrilor (mădularelor) Bisericii — N. tr.

9. În anul 1689, ţareviciul Petru Alekseevici — cel ce avea să devină Petru cel Mare — s-a refugiat la mănăstirea Sfintei Treimi în urma unei informaţii false potrivit căreia trupele de streliţi (archebuzieri) puşi la cale de regenta Sofia, sora sa, ar fi urmat să-l prindă pentru a-l înlătura de la tron. Dar streliţii aveau să treacă de partea lui şi să-l ajute să ocupe tronul, fapt interpretat ca o minune mijlocită de Sfântul Serghie — N. tr.

10. Rolul jucat de Sfântul Serghie în formarea statului rus şi în eliberarea de sub jugul tătarilor, exprimat în modul cel mai net şi mai precis de V. Kliucevski, este unanim acceptat de istoriografia rusă laică şi bisericească — N. tr.

11. Controversele dogmatice la care se referă Florenski se rezumă, de fapt, la lupta dintre isihaşti sau palamiţi (adepţii Sfântului Grigorie Palama) şi umanişti sau varlaamiţi (adepţii lui Varlaam de Calabria), adică între apărătorii unui principiu de viaţă individual, religios şi mistic (având drept ţel primirea Sfântului Duh şi iluminarea prin lumina taborică) pe de o parte, şi adepţii unui principiu raţionalist, insensibil la o experienţă religioasă benefică, pe de alta — N. tr.

12. „Un iudaism exclusiv monoteist şi transcendent în raport cu lumea". În Vechiul Testament, observa teologul rus Vladimir Lossky, „Dumnezeu Se manifesta numai prin autoritatea Sa; numele Său nu poate fi rostit", de aceea „teologia", în accepţia pe care i-au dat-o Sfinţii Părinţi, rămâne inaccesibilă vechilor evrei, spre deosebire de Legea nouă care aduce lumina binefăcătoare a cunoaşterii lui Dumnezeu în revelaţia Prea Sfintei Treimi — N. tr.

13. Citat din memorie din tragedia lui Viaceslav Ivanov „Prometeu" — N. tr.

14. „Simbol dogmatic şi artistic... Sofia...", încă o aluzie la una din principalele teme ale sofiologiei lui Florenski; sub influenţa unui platonism moderat, considera Înţelepciunea ca un receptacol de prototipuri create de Dumnezeu, apropiate ca natură de ideile platoniciene; în acest sens sunt interpretate cuvintele cuprinse în Cartea Pildelor lui Solomon: „Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui înainte de lucrările Lui cele mai

Scanned with OKEN Scanner

de demult, atunci eu eram ca un copil mic alături de El, veselindu-mă în fiecare zi și desfătându-mă fără încetare în fața Lui" (Pilde 8, 22-30) — N. tr.

15. Tradiția consemnează această vedenie a Sfântului Kiril. Părinții săi au tâlcuit visul în sensul că fiul lor „se va logodi cu Înțelepciunea" — N. tr.

16. „Formula trinitară simetrică". Simetria formulei trinitare la care se referă Florenski constă în enumerarea doxologică liturgică a celor trei însușiri ale energiei divine: „Că a Ta este stăpânirea, și puterea, și mărirea" care coboară asupra oamenilor și cele ce urcă de la oameni către Dumnezeu: „că Ție se cuvine slava, cinstea și închinăciunea" — N. tr.

17. Este vorba de Catedrala cu hramul Sfintei Treimi construită de Petru cel Mare în jurul anului 1720 în Lavra „Alexandru Nevski" din St. Petersburg — N. tr.

18. Până în ziua de astăzi, calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse consemnează în a cincizecea zi după Paști „Ziua Sfintei Treimi" — N. tr.

19. Florenski, asemenea altor istorici, apreciază reformele Patriarhului Nikon (1605-1681, Patriarh între 1652 și 1666) drept reacționare și antinaționale în măsura în care ele urmăreau eliminarea tradițiilor bisericești locale și respectarea riguroasă a „modelelor" grecești — N. tr.

20. **Eterna Feminitate** — termen întrebuințat de Vladimir Soloviov. Acesta considera întruchiparea efectivă a Eternei feminități în spiritul Sofiei, ca un principiu feminin personificat, înglobând toată creatura și ducând la un gen de arhetip perfect — N. tr.

21. Vezi, mai sus, nota 4.

22. **Maxim Grecul** (aprox. 1475-1556), cleric și cărturar invitat de Țarul Vasili al III-lea din Grecia pentru traducerea cărților de cult. Este autorul unor lucrări originale cu conținut moral-religios — N. tr.

23. Atelierele artizanale de artă de la Abramțevo au fost întemeiate de E.G. Mamontova și E.D. Polenova (sora pictorului Polenov) în 1855 pentru țăranii din împrejurime — N. tr.

Perspectiva inversă

1. Textul integral a apărut prima dată într-o ediție **samizdat** manuscrisă. Așa cum rezultă din comentariile autorului, a fost scris în octombrie 1919 sub forma unui referat al Comisiei pentru protecția monumentelor Lavrei. Cules în 1922 pentru a fi inclus în primul volum al cărții „La cumpăna apelor gândirii", articolul avea să rămână în șpalt. În 1967 a fost publicat, cu importante tăieturi impuse de cenzură, care îi afectau fondul, în culegerea „Semeiotiké", Analele pentru sisteme de semiotică ale Universității de Stat din Tartu, nr. 3, Tartu, 1967, pp. 381-416, cules cu corp 6 (tiraj 1000 de exemplare). Textul este precedat de o introducere alcătuită de trei autori: A.A. Dorogovoi, V.V.

Scanned with OKEN Scanner

Ivanov, B.A. Uspenski. Într-o însemnare nepublicată cu titlul „Contacte", extrasă dintr-un bloc-notes (RO.G.B.L. fond 218 N.175-2), G.G. Superfin atrăgea atenţia asupra unui manuscris, bloc-notes, al contelui Iuri Aleksandrovici Olsufiev în cuprinsul căruia există câteva notaţii făcute în anii când întreţinea legături strânse cu părintele Pavel Florenski care ar putea servi drept comentarii la **Perspectiva inversă**:

„Ieri 28 februarie (1921)" am petrecut seara la pr. P.F. Am vorbit despre căutările din artă şi despre teoria artei. Despre senzaţia palpării corpului nevăzut al Universului, despre căutările din Biserică. În această ordine de idei, pr. P. mi-a citit primele sale cuvinte despre Buharev: „Anatomia creaţiei", şi anatomia miracolului „1919"; într-un anume sens, „clarviziunea este un fel de perspectivă inversă, de viziune miraculoasă". „Percepţia artistică este, într-un fel, o viziune miraculoasă; şi într-un caz, şi într-altul, există oameni care văd şi oameni care nu văd" (21 nov. 1920); „arta este creaţie, mai exact creaţie în colaborare, fiindcă, în fond, nu se poate folosi de forme gata confecţionate. Consideraţii pe marginea simbolisticii geometriei (1920)" — N. ed. ruse.

2. **Rascrâşki** — de la verbul rusesc **raskryvat** — „a descoperi"; un colorit special, menit să „descopere" (culoarea), să pună în valoare racursiurile. În fond, „iconograful nu creează o imagine, ci o descoperă puţin câte puţin. Imaginea există de când lumea; pe planşetă iconograful o descoperă, o dezvăluie". (B.A. Uspenski, „Prolegomene la tema semioticii icoanei", convorbire cu Z. Podgor'zek, în limba rusă, în „Rossija", vol. 3, Torino, Einaudi, 1978) — N. tr.

3. **Assiste** — aplicaţii de aur în folii subţiri sau în tuşe de culoare utilizate pentru ornamentarea veşmintelor, elementelor vegetale etc. — N. tr.

4. **Moritz Cantor**, „Vorlesungen über Geschichte der Mathematik", bd. 1-3-te Auflage Leipzig, 1907, pag. 108 — N. ed. ruse.

5. **Peredvijnicii** = tradus *ad litteram* „itineranţi", întrucât pictorii numiţi astfel, constituiţi într-o grupare care milita pentru o artă realistă, „legată de popor" şi care a activat între 1870 şi 1923, obişnuiau să organizeze expoziţii itinerante prin oraşele Rusiei. Printre membrii activi: Repin, Surikov, Vasneţov, Perov, Şişkin, Levitan etc. „Ideologul" mişcărilor, I.N. Kramskoi — N. tr.

6. **François d'Aguillon** (Bruxelles 1566, Anvers, publică în 1613 un important tratat de optică — N. tr.

7. **Benua Alexandr Nikolaevici** (1870 — 1960), pictor şi istoric de artă rus de origine franceză. Emigrat după 1917, moare la Paris — N. tr.

8. Id., „Istoria picturii" (în ruseşte), SPb., 1912, Ed. Sipovnik partea I, vol. I, pag. 41 — N. tr.

9. **Herman Cohen** (1842-1918), filosof german, şeful şcolii de la Marburg care grupa la sfârşitul secolului al XIX-lea neokantieni — N. tr.

Scanned with OKEN Scanner

10. **Hippolyte Taine** (1828-1893), filosof, critic francez, creator al teoriei potrivit căreia arta suportă influenţa determinantă a trei factori: rasă, mediu şi timp — N.tr.

11. Din A. Benua „Istoria picturii", pag. 100 — N. tr.

12. **Giovanni di Milano**, atestat documentar între 1365 şi 1369, a lucrat fresca sub influenţa lui Giotto; a decorat capelele Rinuccini şi Santa Croce din Florenţa; **Altichiero**, pictor italian din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, unul dintre cei mai valoroşi urmaşi ai lui Giotto; **Aranzo** a trăit de asemenea în a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi a pictat în maniera lui Giotto — N. ed. ruse.

13. **Paolo da Abaco** (1281-1365), matematician şi pictor italian; **Giorgio da Parma** (1345-1416), profesor de logică, filosof, astrolog, autor al unui tratat de optică „Quaestioni perspectivae" (1390) — N. tr.

14. **Jean-Henri Lambert** (1728-1777), matematician francez; **Gino Loria** (1862-1954), matematician italian; **Pietro Aschieri** (1889-1952), arhitect şi urbanist italian; **Federico Enriques** (1871-1946), matematician italian; **Michel Chasles** (1793-1880), matematician francez; **Jean-Victor Poncelet** (1788-1867), matematician francez; **Karl Georg Staudt** (1798-1867), matematician german; **Fiedler** (1832-1912), matematician german; **Ludwig Wiener** (1826-1896), matematician, fizician şi filosof german; **Karl Josef Küpper** (1828-1860), profesor de geometrie la Praga; **Ludwig Burmester** (1840-1927), matematician german, profesor de geometrie descriptivă; a studiat perspectiva în relief şi a clarificat fenomenele iluziei; **Edwin Bidwell Wilson** (1879-1964), matematician şi fizician american — N. tr.

15. „Ştiu că ei beau pe ascuns vin, iar pe faţă laudă apa" din „Germania, poveste de iarnă" de Heinrich Heine — N. tr.

16. **Guido Schreiber** (1799-1871), profesor la Karlsruhe — N. tr.

17. **Id.**, „Lehrbuch der Perspektive mit einen Anfang Uber den Gebrauch Geometrischer Grundrise 2-te auflage", Lpz., 1874, p. 51 — N. tr.

18. **N.A. Rânin**, „Geometrie descriptivă. Perspectiva", Petrograd 1918, pp. 72-73 — N. tr.

19. **Horace Vernet** (1789-1863), pictor şi litograf francez; Herman Swanenvelt (1620-1690), peisagist olandez — N. tr.

20. **Aleksei Mironov**, „Albrecht Dţrer. Viaţa şi opera sa", Moscova, 1901, p. 347 — N. tr.

21. **Ernst Mach** (1838-1916), fizician şi filosof austriac — N. tr.

22. **Georg Cantor** (1845-1918), matematician german, născut la St. Petersburg, unul dintre părinţii matematicii moderne, a pus bazele teoriei mulţimilor — N. tr.

Scanned with OKEN Scanner

Iconostasul

1. Textul este reprodus după un manuscris samizdat colaționat cu prima versiune tipărită, publicată în „Bogoslovskie trudy" nr. 9, Moscova, 1972, pp. 82-148. Un rezumat al acestei lucrări a fost tipărit în „Messager de l'Exarchat du Patriarche Russe en Europe Occidentale" nr. 65, ianuarie - martie 1960, pp. 39-64, Paris. În prefața textului apărut în „Bogoslovskie trudy", părintele Anatoli Prosvirin scrie: „**Iconostasul** a fost scris la Zagorsk în 1922. Această scriere, ca și majoritatea lucrărilor sale din acei ani, a dictat-o Sofiei Ivanovna Ogneva (1857-1940) născută Kireevskaia, văduva profesorului Ivan Feodorovici Ognev (1855-1928), pe care părintele Pavel îl prețuia foarte mult. Este posibil ca **Iconostasul** să fi rămas neterminat; nu are o concluzie explicită". Există traduceri ale **Iconostasului** în italiană și polonă — N. ed. ruse.

2. **Carl Du Prel (Freiher)** (1839-1899) ocultist, filosof și scriitor german — N. tr.

3. **F.W. Hilderbrandt**, „Der Traum und seine Verwertung fürs Leben", Lpz., 1875, (60 pagini) citat de Freud în „Interpretarea viselor". Freud: „Acest opuscul al lui Hilderbrandt pe care l-am citat atât de des este cea mai completă și mai bogată contribuție în problema visului pe care o cunosc" — N. tr.

4. **Torquato Tasso** (1544-1595), poet italian, autorul poemului epopeic „Ierusalimul eliberat"; vedeniile la care se referă Florenski sunt înfățișate în Cântul XIII — N. tr.

5. **Larva-ae** (lat.) — stafie, fantomă, nălucă, arătare, dar și mască de teatru — N. tr.

6. **Caesarius von Heislerbach** (1180-1240), călugăr cistercian, teolog, scriitor și cronicar. Autor de predici și de hagiografii (Viețile Sfântului Englebert și a Sfintei Elisabeta a Ungariei), al „Cărților minunilor" și al „Dialogului minunilor" — N. tr.

7. Prea Cuviosul **Serafim din Sarov**, sfânt rus canonizat în 1903 — N. tr.

8. Vezi **Maxim Mărturisitorul**, „Mystagogia", cap. 2, în „Patrologia Graeca", Migne, vol. 91, col. 699 — N. tr.

9. Trimitere la Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, ectenia de după epicleză și la o rugăciune de la utrenie — N. tr.

10. **Iosif Volotki** (1439-1515), sfânt rus, întemeietorul, în 1479, al mănăstirii Volokolamsk, vestită pentru viața ei spirituală. Teolog renumit, autor al operei „Luminătorul", a luptat împotriva ereziei „iudaizanților" de la Novgorod care negau Sfânta Treime și divinitatea lui Iisus Hristos — N. tr.

11. **Sfântul Ioan Damaschinul**, „Credința ortodoxă", Cartea a XIV-a, cap. 16 — N.tr.

12. **Donato d'Angelo Lazzari, zis Bramante** (1444-1514), arhitect, autorul planurilor bazilicii St. Pietro din Roma, începând și construcția pe care a continuat-o Michelangelo — N. tr.

Scanned with OKEN Scanner

13. Sinodul **Stoglavie** al celor „100 de capete" (capitole) s-a întrunit la Moscova, în Kremlin, pentru a lua în discuție probleme de disciplină bisericească — N. tr.

14. „Stareţul" **Ambrozie** (1812-1891), de la faimoasa mănăstire Optina, situată lângă Kozelsk, la 200 km sud de Moscova, ar fi arătat zugravului la care se referă Florenski cum să lucreze — N. tr.

Icoane de acest tip circulă până astăzi, fiind semnalate până în Lituania, în apropiere de Vilnius. Cu prilejul canonizării sale, la 11 octombrie 1988, trupul lui Ambrozie a fost găsit intact — N. tr.

15. **Simon Uşakov** (1626-1686), celebru iconograf rus; dar, în același timp, și primul prin care a început degenerarea artei iconice tradiționale prin introducerea de elemente naturaliste. Înnobilat de Petru cel Mare — N. tr.

16. **Manuil Panselinos** (sec. XIV) a lucrat la Muntele Athos, fiind autorul frescelor murale de la Protaton și al unui „manual" pentru iconografi — N. tr.

17. **Sankir** — amestec de culori care reproduce culoarea pielii — N. tr.

18. **William James** (1842-1914), filosof american, unul dintre întemeietorii pragmatismului — N. tr.

19. Este vorba de **Nikolai Fiodorovici Fiodorov** (1828-1903), modest bibliotecar, gânditor și filosof solitar care a lăsat o operă importantă; printre altele, **Filosofia acțiunii comune** („Filozofija obscego delo") în care a încercat să creeze un sistem filosofic bazat pe acțiune, nu pe contemplație. I-a influențat într-o anumită măsură pe Dostoievski, Tolstoi, Vladimir Soloviov — N. tr.

20. **Timpul tulbure** („Smutnoje vremja"), denumire utilizată în istoriografia rusă pentru a desemna o perioadă de la începutul secolului al XVII-lea, dominată de răscoala țărănească condusă de Ivan Bolotnikov — N. tr.

21. **Vasneţov Viktor Mihailovici** (1848-1926), pictor rus; în ultima parte a vieții realizează apreciate opere de pictură religioasă în frescă, de exemplu la Catedrala Sfântul Vladimir din Kiev — N. tr.

22. Se referă la faptul că atât cuvântul **jivopiseţ** din rusă, cât și **zographos** din greacă, ambele cuvinte compuse, înseamnă „cel care scrie (reproduce) viața" — N.tr.

23. **Levkas** (de la „leukos" — alb, în greacă); fondul alb care servește drept liant între lemnul suprafeței plastice și pictură — N. tr.

24. **Otborka**, „marcajul umbrelor". Serii de linii albe în ceruză, la marginea conturelor, asemănătoare umbrelor din gravură — N. tr.

25. Se referă, fără îndoială, la Vladimir Andreevici Favorski (1886-?) desenator, gravor, pictor monumentalist și scenograf rus — N. tr.

Scanned with OKEN Scanner

Cuprins

Protoiereul Serghei Bulgakov: Părintele Pavel Florenski	5
Cronologie	15
Din corespondenţa cu Vasili Vasilievici Rozanov	27
Cadrul eclesial — sinteză a artelor	35
Semnele cereşti	47
Lavra Sfânta Treime — Sfântul Serghie şi Rusia	53
Perspectiva inversă	73
Iconostasul	133
Note	241

Scanned with OKEN Scanner

colecţia

EIKONA

Cu Pavel Florenski credem că Biserica ar trebui să inaugureze, alături de Sfinţii Mucenici, Sfinţii Cuvioşi, dreptmăritori, o nouă ceată a sfinţilor: aceea a sfinţilor intelectuali.

Părintele Pavel Florenski s-a născut în 1882, într-o familie de intelectuali; în 1893 îşi începe studiile gimnaziale, iar în 1900 este student la Facultatea de matematică din Moscova. În paralel audiază cursurile Facultăţii de Istorie-Filologie. În 1904, la sfatul Episcopului Antonie, intră la Academia Teologică. În 1906 a fost închis pentru un articol care încrimina execuţia unui ofiţer. În 1910 se căsătoreşte cu o învăţătoare, deschizându-i-se astfel calea spre preoţie; este hirotonit preot peste un an şi slujeşte la paraclisul orfelinatului Crucii Roşii de la Serghiev Posad. În 1915, în timpul războiului a călătorit o lună întreagă cu vagonul-capelă al trenului sanitar. 1918 este anul în care a debutat marea prietenie cu Rozanov. Între 1921 şi 1924 este confirmat profesor la Catedra de analiză a spaţialităţii în operele de artă în cadrul „Atelierelor Superioare Artistice şi Tehnice". În 1928 este deportat, iar după un an este chemat înapoi în urma intervenţiei soţiei lui Gorki; este numit director adjunct la Institutul unional de Electrotehnică. Este arestat în 1933, refuzând categoric posibilitatea emigraţiei. Deţinut fiind, lucrează în domeniul refrigeraţiei, al transmisiunilor, al chimiei marine, predând chiar în lagăr lecţii de chimia algelor. În 1937, pe 8 decembrie, Părintele Pavel este executat prin împuşcare, având pe buze cuvintele: „Este foarte greu, dar facă-se voia Domnului !". În plan axiologic se pare că aceasta este cea mai abominabilă crimă a lui Stalin şi a comunismului sovietic.

Cartea de faţă este o premieră absolută pentru România, căci Pavel Florenski — **un Leonardo da Vinci slav** — este pentru prima oară tradus şi dăruit culturii româneşti.

fundaţia

ANASTASIA

Scanned with OKEN Scanner